

TUDOR VIANU

ARTA
ȘI
FRUMOSUL

**DIN PROBLEMELE
CONSTITUȚIEI
ȘI RELAȚIEI LOR**

BUCUREȘTI
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FILOSOFIE
1 9 3 1

TUDOR VIANU

**ARTĂ
ȘI
FRUMOSUL**

**DIN PROBLEMELE
CONSTITUȚIEI
ȘI RELAȚIEI LOR**

**BUCUREȘTI
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FILOSOFIE
1 9 3 1**

P R E F A Ț A

Studiile întrunite în volumul de față pornesc dela constatarea că arta și frumosul sunt două noțiuni al căror conținut se acopere numai pe porțiuni restrânse. Artă este fără îndoială frumoasă, dar în constituția ei se găsesc o seamă de momente care nu intră în sfera strict estetică a frumuseții. Înarmați cu această deosebire, am încercat a răspunde, în studiul care deschide acest volum, la întrebarea despre „Eternitatea și Vremelnicia Artei”, lămurind că dacă artă apare ca un produs înrădăcinat în mobilitatea vieții sociale și istorice, lucrul se datorește numeroaselor relații extraestetice prin care ea se unește cu întreaga cultură contemporană, iar dacă, pe de altă parte, ea străbate vremurile și învinge deosebirile de mediu, împrejurarea o explică faptul că ea reprezintă un mod de organizare a datelor experienței, care răspunde unor condiții sta-tornice.

Deosebirea dintre artă și frumos, adică între cuprinsul ei larg și înțelesul ei estetic restrâns, este de altfel un punct central al esteticei contemporane. În studiul „Autonomizarea Esteticei” am încercat deci istoricul succinte și justificarea metodică a acestei deosebiri, menită să extindă câmpul tradițional al problemelor de estetică, dar să și asigure un grad mai mare

de autonomie problemei strict estetice a frumuseții. Îndoita natură estetică și extraestetică a artei, am urmărit-o apoi în studiul „Artă și Jocul”, totalizând rezultatele cercetării moderne relative la origina ei, pentru a recunoaște și aici împletirea străveche a acelorași două fire. Înarmați cu aceeași distincție am putut aprecia apoi una din dificultățile esențiale în aplicarea estetică a teoriilor psihanalizei.

Dacă însă paginile amintite se așează în fața întrebării relative la legătura dintre artă și frumos, altele doresc să-și aducă modesta lor contribuție în problema constituției frumosului artistic. Felul în care frumusețea artei unifică și organizează datele răslețe ale vieții, s'a dovedit pentru noi a fi deosebit în trecerea dela emoție la creația artistică. Dar faptul unității intime a frumosului în artă ne-a deschis o cărare proprie în mult desbătută chestiune a normelor în estetică. Astfel în varietatea problemelor înfățișate aici, punctele de vedere statornice din care ele sunt tratate, prefigurează acea grupare sistematică a capitolelor estetice, pe care autorul ar dori acum s'o întreprindă.

Dintre studiile care urmează, revăzute și complicate adeseori, acela despre „Autonomizarea Esteticei” este împrumutat din volumul omagial oferit D-lui Profesor C. Rădulescu-Motru. Studiul despre Titu Maiorescu a mai fost publicat într-o culegere anterioară, de unde am crezut că-l pot reproduce, pentru a lua loc în acea perspectivă mai largă a problemelor estetice contemporane, pe care am încercat-o aici.

ETERNITATEA ȘI VREMELNICIA ARTEI

Poetica lui Aristoteles trece cu drept cuvânt ca o lucrare de știință inductivă. Temeiul de observație pe care își clădește adevărurile sale îl alcătuesc eposul homeric și tragedia grecească din veacul al V-lea. Cum câteva secole de-a rândul, începând cu Renașterea, lumea modernă își fixă ca ideal al lucrării literare, imitația cea mai desăvârșită a anticilor, Poetica lui Aristoteles deveni un tratat de rețete infailibile. În fapt, inspirația modernă depăși adeseori regulile Stagiritului; în drept, ea se apăra întotdeauna de a le fi călcat. Atât de mare deveni prestigiul canoanelor aristotelice, în această vreme nedescătușată cu totul de lanțurile dogmatismului scolastic, încât un autor de talia lui Corneille, trădează o stare de spirit cu totul îngrijorată când este vorba să stabilească, împotriva adversarilor care îl acuzau, conformitatea tragediilor sale cu spiritul preceptelor lăsate moștenire de filosoful grec. Se înțelege ușor de ce condiții favorabile se puteau bucura pedanții vremii. Unul dintre aceștia, abatele d'Aubignac, se fălea astfel cu meritul de a fi compus o tragedie, fără nici o pată în ce privește respectul dogmelor aristotelice. Cineva observă atunci cu mult spirit: „Sunt foarte satisfăcut că d-l

priului fel de-a fi, lucește adevărata câmpie a întrunirilor umane.

Trebue să adăugăm îndată că reacția împotriva dogmatismului aristotelic a fost la vremea ei binevenită: pedanții ar fi reușit poate să înăbușe cu desăvârșire glasul adevăraților artiști. Din fericire lucrul nu s'a întâmplat. Lupta pentru desrobirea temperamentului creator a început în acest moment aproximativ și a culminat îndată ce Kant cucerea adevărul că genialitatea este exemplară dar inimitabilă și că ea lucrează ca o putere a naturii. Kant stabilea însă în același timp că judecățile de gust sunt universale valabile. Considerată în aceste două momente, Estetica lui Kant însumează interesul modern pentru libertatea în artă cu aspirația conștiinței estetice către universalitate.

Cu toate că studiul esteticii kantiene ar putea instrui pe aceia care nutresc temerea că un corp de adevăruri universale asupra artei, o Estetică, ar putea exercita vreo presiune asupra libertății geniale, se produce neîncetat eroarea care constă în a voi să slujești cauza libertății în artă, folosindu-te de argumentul nu știu cărei incapacități științifice a esteticii. Când așa dar năzuința către libertatea artistică va lua forme revoluționare, vehemența împotriva esteticii va crește în consecință. Imprejurarea se produce astăzi în forme atât de caracteristice, încât reluarea desbaterii, ale cărei începuturi le-am amintit, dobândește o nouă actualitate.

Am distins până acum două dintre obiecțiile care se aduc împotriva esteticii ca știință. Una dintre ele vede în pedantismul vechii estetice dogmatice o pri-

mejdioasă îngrădire a libertății creatoare. Cealaltă constă în părerea că neputând ieși din subiectivitatea noastră, orice judecată obiectivă în artă devine imposibilă.

O a treia obiecție intervine însă și tocmai asupra acesteia am dori să insistăm. Se spune anume că opera de artă este un fapt istoric, incomparabil și ireducibil, legat de individualitatea complexului de condiții în care a apărut și cu neputință de a fi trezit la o nouă viață într'un complex nou și deosebit. Pentru că s'a tăgăduit istoriei titlul de știință, i se neagă și artei posibilitatea de a oferi materia vreunei raționalizări științifice. Arta pare a fi, după această părere, esențialmente pieritoare. În fața unei opere de artă a trecutului, ni se spune că zadarnic am încerca să mai smulgem vreun sunet din coarda devenită absentă a inimei. Amatorii de artă îndepărtată sau veche ne sunt denunțați ca niște oameni artificiali, înstrăinați de adevăratele bucurii ale artei, care nu pot fi decât bucuriile stârnite de arta actuală.

Adevărul este că arta actuală poate stârni în unele suflete un interes mai pasionat decât reușește s'o facă o artă mai veche. Ce este așa dar vremelnic în artă ? Dar pentru că nu putem afirma că totul pierе pentru totdeauna din artă, de vreme ce la intervale mari de timp și de spațiu noi continuăm s'o recunoaștem ca atare, se cuvine să ne întrebăm: Ce este etern întrînsa ? Despre eternitatea și vremelnicia artei urmează deci să vorbim.

Și iată mai întâiu ce trebuie să observăm. Admițând că arta este cu totul pieritoare, o știință a artei ar fi încă posibilă, pentru că ar rămânea de studiat con-

dițiile relative ale existenței ei. Acest studiu a fost întreprins de câțiva din Francezii veacului trecut și printre aceștia se cuvine să cităm la loc de cinste numele lui Hippolyte Taine. Disciplina evoluționistă stăpânește cugetarea marelui istoric și filosof francez : problema care i se impunea, în legătură cu arta, urma deci să fie aceea a adaptării gândului artistic la condițiile mediului moral, al cărui rezultat este capodopera viabilă, selectată de societate și integrată în patrimoniul artistic al națiunilor. „O anumită temperatură morală — scrie Taine — este necesară pentru ca anumite talente să se desvolte; dacă ea lipsește, ele avortează. Dacă temperatura se schimbă, speța talentelor se va schimba; dacă ea devine contrarie, speța talentelor va deveni contrarie și, în general, se poate concepe temperatura morală *făcând o alegere* între diferitele spețe de talente, nelăsându-se să se desvolte decât cutare sau cutare speță, excluzând mai mult sau mai puțin cu totul pe celelalte. Mulțumită unui mecanism de acest fel vedem desvoltându-se în școalele anumitor timpuri și anumitor țări, când sentimentul idealului, când acela al realului, când acela al desemnului, când acela al coloarei. Există o direcție predominantă care este aceea a secolului; talentele care ar vrea să crească într'un alt sens găsesc ieșirea închisă; presiunea spiritului public și a moravurilor înconjurătoare le comprimă și le deviază, impunându-le o înflorire determinată”¹⁾. După cum transformismul este o teorie a succesului biologic, filosofia artei a lui Taine este o teorie a succesului artistic. Acest fel de

1) Philosophie de l'Art, I, pg. 55 (ed. Hachette).

a pune problema stărue și la unii din reprezentanții mai tineri ai școalei franceze, la un Baldensperger d. p., care propunându-și să studieze literatura, precizează că înțelege să se ocupe, cu *nașterea, durata și succesul ei*¹⁾.

Nu numai în Franța, dar și Germania a apărut ideea de a studia condiția relativă a artei. Hegel mai întâiu, esteticianii neohegeliani în chiar acești ani din urmă, au adus în această privință contribuții prețioase. Dar pe când Francezii studiau procesul mecanicist merit să explice succesul capodoperei, cercetarea germană este dominată de un gând finalist. Nu adaptarea operei la mediul ei moral studiază Germanii, ci adaptarea la propria ei idee immanentă, care coincide cu tendința ideală a civilizației în mijlocul căreia înfloarește. Stilul artistic al unei epoci sau al unei culturi nu mai este explicat acum prin lupta de adaptare morală a artistului în mediul lui, ci prin conformarea lui la modelul ideal și cauza finală care domină spiritualitatea momentului. Vom cita în rândul acestor cercetători mai noi pe un Simmel, Worringer, Nohl, C. Glaser, H. Kühn, etc. Dar pentru că despre unii din ei am vorbit mai pe larg în cartea mea, *Dualismul Artei*, dând acolo și justificarea filosofică a metodei, mă voi opri acum dela referințe mai întinse.

Ceeace trebuie să reținem cu siguranță din toată această ordine de cercetări este că opera de artă se găsește profund înrădăcinată în complexul de interese spirituale în mediul căruia se dezvoltă. Foarte instructive din acest punct de vedere sunt paralelele

1) La Litterature. Création, Succès, Durée, 1919.

care se stabilesc între artă și alte manifestări ale vieții spirituale, — între eroul cornelian d. p. și teoria pasiunilor după Descartes, între personagiile romanului lui Stendhal și succesul temperamentului marcat de războaiele napoleoniene, între naturalismul lui Zola și democratismul dela finele veacului trecut — ca și cum de fiecare dată, toate aceste tendințe puse în comparație, ar vrea să integreze o aceeaș valoare spirituală. Analogii de acestea, ingenioase și profunde, s'au stabilit atâtea în critica modernă, încât metoda care le legitimează pare a fi un bun câștigat.

Se înțelege acum de ce arta înrădăcinată în actualitate este firesc să găsească un ecou mai viu. În arta actualității citește omul ceva din propriul lui tainic destin. Aici vine el să se lămurească asupra forțelor morale care îl conduc și să se edifice asupra scopului vieții sale.

Dar stabilirea analogiilor de care a fost vorba mai sus, delimitarea stilului unei culturi cu speciala lui aplicare la artă, studiul zecilor de legături care unesc arta cu celelalte manifestări ale vieții spirituale, nu revin esteticei. Toate aceste cercetări sunt menite să explice arta, dar cad în afară de regiunea pe care estetica și-o poate cu justețe rezerva. Artă este acea creație care înfășoară un sâmbure de specificitate estetică cu straturi numeroase de diverse interese spirituale. Imprejurarea a fost recunoscută încă de acum 50 de ani, când Konrad Fiedler (*Ueber die Beurteilung von Werken der bildenden Kunst*, 1876) cerea crearea unei „științe a artei” (*Kunstwissenschaft*), alături și deosebită de estetică. Deatunci, prin eforturile unui Hugo Spitzer (*Untersuchungen zur*

Theorie und Geschichte der Aesthetik, 1903), Max Dessoir (Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1906) și acum în urmă prin opera capitală a lui Emil Utitz (Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft, I-II, 1914-1920), această „știință a artei” se poate spune că a fost stabilită.

Prin ceea ce trezește un interes mai viu și mai pasionat este arta mai vremelnică. În clipa în care sensul spiritualității momentului cultural s'a schimbat, arta începe să ne vorbească mai puțin. Mută nu rămâne niciodată arta trecutului, pentru că spiritul nostru. întrucât s'a dezvoltat din viața trecutului, conține destule elemente de universalitate, pentru a posedea și coardele consonante feluritelor momente ale istoriei. Apoi prin studiul culturilor mai vechi, reușim să actualizăm până la un punct motivele care lucrau în sufletele oamenilor de altădată. Astfel de păreri apar și sub pana lui Benedetto Croce care nu se dă înapoi să admită chiar o unitate spirituală, determinată succesiv în cutare și cutare persoană, în cutare și cutare operă de artă și în temeiul căreia reproducerea momentelor individuale ale trecutului devine posibilă. „...Obiecția împotriva posibilității de a concepe reproducerea estetică — scrie Croce — este întemeiată pe o realitate concepută la rândul său ca o adunare de atomi sau ca o monadă abstractă, compusă din monade fără comunicație între ele și armonizate numai din afară. Dar realitatea nu este aceasta; realitatea este o unitate spirituală și în cuprinsul ei nimic nu se pierde, totul este stăpânire eternă. Nu numai reproducerea artei nu se poate concepe fără unitatea realului, dar în mod general amin-

tirea oricărui fapt...; dacă n'am fi fost noi înșine Cezar și Pompei, adică acel universal determinat o clipă ca Cezar și Pompei, și care este acum determinat în noi, nici o idee nu ne-am putea face de aceste două figuri"¹). Oricât adevăr ar conține observațiile lui Croce, este prudent să precizăm măsura făgăduințelor surâzătoare pe care „spiritul universal” (chemat așa dar să mărturisească multă vreme după ce fusese îngropat împreună cu Hegel) ni le face. Căci dacă este adevărat că retrăirea operelor trecutului, nu se poate face decât în temeiul elementelor universale ale spiritualității noastre, este just să adăugăm că aceste elemente fiind cu totul generale, ele vor lucra cu o eficacitate mult mai redusă decât aceea pe care o pot avea motivele care fac din noi ființe particulare, oameni ai timpului și ai culturii noastre. Intrucât, pe de altă parte, operele trecutului reclamă studiul premergător al culturii respective, nu urmează că reproducerea lor va fi și pentru acest motiv mai palidă, lipsită în adevăr de spontaneitatea care caracterizează trăirea unei opere înfiptă în actualitate ?

Dar dacă arta ar fi absolut și nu numai relativ vremelnică, după cum vedem că suntem îndreptățiți să credem, ea ar trebui să-și piardă cu timpul chiar caracterul ei de artă. Această treptată degradare poate fi ocolită în ce privește arta popoarelor istorice, adică aceia însumată în tradițiile naționale. O tradiție națională posedă o structură, ea are o formă interioară: felurile ei valori spirituale sunt înglobate în una sau alta din marile categorii ale spiritualității. Când Fran-

1) Breviaire d'Esthetique, trad. franc., pg. 109.

cezul vorbește despre tragedie, își reprezintă îndată pe Corneille și Racine, chiar dacă preferința sa îl îndreaptă către un teatru mai nou sau străin, către teatrul lui Porto-Riche sau Ibsen. Dificultatea reapare însă când e vorba de arta popoarelor preistorice sau de aceea a unor popoare într'atât de depărtate și necunoscute, încât această subsumare categorică sub una din categoriile spiritualității devine dificilă. Ce ne îndreptățește deci să dăm denumirea de „artă”, unei picturi găsite pe pereții grotelor din Altamira sau unei statuete în lemn făcută de indigenii din America ? Problema artei primitive se numără printre cele mai caracteristice ale esteticei și dela soluția ei trebuie să așteptăm și înlocuirea răspunsului cu totul provizoriu pe care arta cultă ni-l poate oferi deocamdată.

Înainte de a stabili în ce măsură, prin ce elemente, opera de artă poate aspira la eternitate, este necesar să observăm că ea aspiră în orice caz într'acolo. Aceasta deosebește în primul rând opera omului de știință de opera artistului. „Știința metodică — scrie odată Renan — știe să se hotărască să ignoreze sau cel puțin să suporte o amânare”. Cu cât este mai delicată conștiința cercetătorului, cu atât mai ascuțit este sentimentul de relativitate care însoțește rezultatele muncii sale de specialitate. Dogmatismul în știință este expresia unei vehemențe practice a caracterului care ne dovedește că dogmaticul nu se găsește în domeniul său natural. Mai proprie omului de știință este ideea diriguitoare că eforturile sale se găsesc însumate într'un lung proces de desăvârșire treptată,

care îi sugerează îndoitul sentiment de satisfacție și modestie cu privire la relativa perfecțiune și imperfecțiune a investigațiilor sale. Asemenea stări de spirit sunt cu totul străine artistului. Opera sa alcătuiește un pact cu eternitatea. Nimeni nu creează artisticește fără să spere o lungă și repetată confirmare a veacurilor, afară de cazul când, cedând unei ispite de facilități, artistul se mulțumește cu sarcina de a înveseli sau de a înduioșa pe contemporanii săi cei mai apropiați și ia astfel loc pe o treaptă mai jos.

Gândul eternității a fost recunoscut adesea drept izvorul de căpetenie al creației artistice. Incredințând unui material neutral, complexul de reprezentări stârnit de fantezia sa, artistul speră să acorde acestuia din urmă nemurirea dorită. Imprejurarea a fost limpede recunoscută de esteticianul Erich Major, care scrie în această privință : „Ce este eternizarea ? Ea este expresia productivă a spaimii de vremelnicie. Ea este spaimă și în același timp curaj ! Căci dacă frica de vremelnicie dobândește o preponderență efectivă, dacă numai ea își exercită forța, atunci apare doar paralizare și frică de viață. Numai curajul de a înțelege această slăbiciune, creează adevărata voință de eternizare, aceia care posedă forța de a izola reprezentarea intuitivă din vremelnicie și de a o integra într'un material mort. Este curajul spiritului și al simțurilor de a disloca totalul vieții, de a înlătura momentul temporal și — pentru a spune astfel — de a desgrădina întregul complex de senzații, pentru a-l transpune într'o nouă plăsmuire”¹⁾.

1) Die Quellen des künstlerischen Schaffens. Versuch einer neuen Aesthetik, Leipzig, 1913, pg. 23.

Dar gândul eternității nu deosebește arta numai de știință; el o deosebește și de joc, cu care adeseaori a fost asimilată. Căci pe când interesul pentru joc se epuizează odată cu încetarea lui, arta vrea să supraviețuiască activității creatoare și anume pentru o durată nelimitată. Chiar dansul și mimica, oricât ni s'ar părea că fac să coincidă creația și rezultatele ei, întrucât folosesc anumite însușiri caracteristice ale complexului organic, presupun prin urmare un material preexistent momentului individual al creației; iar întrucât ele organizează o tehnică, anumite motive generale și înălțări tipice de mișcări, înseamnă că își continuă existența dincolo de acelaș moment individual.

Tot în acest punct avem să căutăm deosebirea dintre artă și magie — așa de greu de făcut în ce privește exercițiul lor în societățile primitive — sau mai exact: în acest punct vom surprinde și trecerea nesimțită a magiei în artă. Magia poate fi un exercițiu cu totul fugitiv. Primitivul care găsimu-se deodată în fața unui tigr, îl numește pisică, socotind că astfel se va ajuta împotriva prezenței lui inoportune, comite un act de magie; el nu exercită încă o activitate artistică. Numai când actele magice, în urma unei lungi practice care le-a dovedit utilitatea și le-a precizat desfășurarea cea mai eficace, vor lua forme consacrate și stabile; numai după ce ele, întrecând impulsivitatea momentană, se vor transforma într'un ritual, magia va căpăta și valoare artistică. Este cunoscut că tragedia grecească și drama medievală s'au dezvoltat din astfel de practice rituale.

Aspirația către eternitate nu înseamnă însă numai

dorință de supraviețuire, dar și nevoe de neconținută comunicare cu oamenii. Acel ce își trimite gândul dincolo de clipa delectabilă a creației și dincolo de moarte, întâlnește nesfârșitele legiuni de suflete fraternalne. Nostalgia eternității se confundă astfel cu pasiunea pentru oameni. Mișcată de gândul nemuririi, arta va năzui să se transmită cât mai larg și cât mai îndelung. Astfel s'a ajuns la concepția artei ca expresie. Expresie a creatorului și apoi expresie pentru alții. Artă exprimă pe creatorul său și îl exprimă pentru restul semenilor. Aceste două intenții ale expresivității se găsesc într'un raport de inversă proporționalitate și este opera unui tact superior menținerea lor într'un just echilibru. În adevăr, nevoia artistului de a se exprima cât mai complet pe sine poate distruge toate mijloacele de a se exprima pentru alții. Hugo von Hofmannsthal ne-a înfățișat odată analiza profundă a unui caz omenesc în care sforțarea eroică și absurdă de a străbate, dincolo de expresia comună, resimțită ca insuficientă, la conținuturile imediate ale vieții, pecetluiește gura eroului său cu tristul sigiliu al sterilității. Așa mărturisește tânărul lord Chandos în închipuita epistolă adresată lordului Bacon de Verulam: „...îmi devenise imposibil să vorbesc despre lucruri înalte sau generale, întrebându-mă cuvintele de care toată lumea se folosește în chip curent. Încercam un rău inexplicabil pronunțându-mă cuvintele: „spirit”, „suflet” sau „corp”... Termenii abstracti, de care limbajul trebuie neapărat să se servească pentru a manifesta orice judecată, cădeau în gura mea în pulbere ca niște ciuperci putrede”. Iar în altă împrejurare: „...ideile care îmi ve-

neau pe buze se îmbrăcară dintr'odată în culori atâtea de schimbătoare și astfel începură să curgă unele într'altele, încât mă grăbii să termin fraza, cași cum aș fi fost cuprins de un rău fizic".

Încercarea de a resonbi expresia artistică în curentul de imediatitate al vieții ar suprima arta ca atare: extazul este mut sau limbagiul său poate fi cel mult arbitrar. Artă se apără organizând viața în forme. Ciudat a fost destinul noțiunii de „formă” în legătura ei cu noțiunea de „conținut” ! Desvoltarea istorică le-a adus să se înlocuiască la polii acelei linii care se întinde între conștiință și lumea exterioară. Într'o întrebuintare curentă și populară se vorbește și astăzi de „formă” ca de ceva exterior conținutului și în definitiv accesoriu. Numeroși sunt criticii literari sau de teatru care iartă încă autorilor pe care îi cercetează, defectele intime ale operelor lor, pentru meritul (recunoscut ce e dreptul mai mărunț) de a fi respectat o formă distinsă, elegantă sau pură. Această grosolană ipocrizie perpetuează vederea coborîtoare din Renaștere că forma este un vestmânt obiectiv și general pe care îl poate îmbrăca orice fel de conținut. Căci numai încape îndoielă că astfel înțelegeau forma unii din teoreticienii Renașterii când ridicau d. p. „compoziția piramidală” la rangul unei modalități generale de organizare a tablourilor. Altfel ne vedem noi siliți să concepem lucrurile și anume sub presiunea criticismului kantian. Forma a încetat pentru noi să mai fie ceva care se opune din afară conținutului. Ea a devenit expresia necesității interne a operei. Conținutul, an-

terior formei, a devenit dimpotrivă ceva ținând de realitatea exterioară și întâmplătoare¹⁾.

Prin formă nu numai că elementele disperate ale operei se întrunesc într'un întreg indislocabil, dar ele se constituiesc în acelaș timp ca un obiect necesar al cunoașterii. Prin formă o multiplicitate relativă de elemente ajunge să fie cuprinsă printr'un gest concentrat al spiritului și promovată la rangul unor evenimente de limpede conștiință. Căci forma este unificare a diversului: expresie a sintezei psihice, generatoarea conștiinței. Prin formă gândul artistic rămâne consecvent cu sine și poate deveni obiectul unei comunicații interumane.

Am spus că tendința artistului de a se exprima pe sine poate diminua în grade felurite și în raport cu creșterea ei, puțința de a se exprima pentru alții. Motivul psihologic al obscurității în artă stă în ex-

1) O soartă asemănătoare au avut și noțiunile „subiectiv” și „obiectiv”. Istoricii filosofiei au descris uneori cum aceste două noțiuni, în lungul interval care desparte evul de mijloc de veacul al XVIII-lea, au ajuns să se înlocuiască reciproc. „Subiectiv” în evul mediu desemna în adevăr ceea ce aparține subiectului; iar „subiectul” era existența concretă cu privire la care se putea afirma sau nega un predicat. În terminologia scolastică *esse subjective* sau *formaliter* desemna realitatea eterogenă conștiinței; dimpotrivă *esse objective* denumea tocmai conținuturile conștiinței. Într'o mică scriere plină de spirit, Fritz Mauthner deplânge această intervertire de termeni care l-ar fi făcut pe Kant să comită greșeala cea mai regretabilă a sistemului său. Dacă Im. Kant în loc să vorbească de un „lucru în sine” ar fi vorbit de un „subiect în sine”, prăpastia de neumplut care separă pe cel dintâiu de lumea fenomenelor s'ar fi găsit deodată nivelată sau poate—adaugă Mauthner—„Kant ar fi căzut în ingenioasa abstrusitate a școlarului său Fichte” (Die Sprache, p. 68).

cesul acestei tendințe. Dimpotrivă, tendința preponderantă de a te exprima pentru alții poate scădea semnificația expresiei de sine. Există în adevăr o artă plină de facilitate și concesie din care lipsește ecoul oricărei experiențe umane mai adânci. Forma unor astfel de opere nu este atunci un avantaj. Dar când coborîrea artistului în adâncimile experienței sale s'a efectuat, numai pe calea organizării formale, bunurile câștigate în straturile profunde ale sufletului capătă valoarea de circulație interumană a artei.

Dar mai este ceva. Tendința artistului de a se exprima pe sine este acționată — după cum începând cu Goethe s'a obicinuit a se spune — de aspirația către o fericire prin eliberare. De aici acel ton frenetic care ne întâmpină uneori în arta modernă. Când grija de a comunica dobândește supremația, nevoia artistului de a se ferici se corectează prin gândul de a rămâne în comunitatea oamenilor. Astfel apare acea moderație a afectului, document al unei resemnate pudori care completează ceea ce am dori să numim stoicismul formei.

E timpul să ne întrebăm din nou : ce este etern în artă ? Desigur forma ei, pentru că numai ea răspunde unei condiții nezdruccinate. Multă vreme după ce o operă de artă a încetat să stârnească interesul pasionat al timpului, jocul necesar al motivelor ei, unitatea ei intimă, productivitatea tendinței spirituale care a chemat-o la viață și care se desvoltă consecvent cu sine în toate detaliile particulare ale plămuirei artistice, toate acestea pot fi oricând apercepute și alcătuesc neîntrerupt izvorul unei încântări mai atenuate, dar mai pure. Chiar o producție artistică foarte veche,

exotică sau primitivă continuă să ne delecteze astfel. Ba chiar, de oarece interesele eterogene din artă ne vorbesc aici mai puțin, ceea ce este specific formal ne acaparează atenția mai ales. O bună parte din renumele de puritate al vechiului clasicism se datorește acestei împrejurări. Din aceeași pricină estetica modernă consideră arta exotică și primitivă ca pe niște obiecte caracteristice ale cercetării. Studiul condiției eterne a artei revine esteticei, pe când studiul condiției ei relative a trebuit să-l rezervăm unei preocupări înrudite dar independente. Astfel se desemnează pentru noi soluția controverselor apărută îndată după Renaștere în legătură cu eternitatea și vremelnicia artei și cu justificarea metodică a esteticei. Afirmând în artă durata nepieritoare a esteticului, ea îndreptățește estetica.

EMOȚIE ȘI CREAȚIE ARTISTICĂ

Homo unius libri, omul unei singure cărți, este omul ultimei cărți cetite. Pentru că acesta este adevăratul înțeles al expresiei latinești, ne putem da socoteală de marea vechime a constatării că în multe spirite, ultima impresie literară lucrează cu o putere tiranică și exclusivă. Dar situația pe care expresia latinească o caracterizează, constituie în același timp și un fel de avantaj. Atunci când spiritul cuiva dispune de multe modele literare, și o lungă practică a lor i le pune oricând și cu înlesnire la dispoziție, ultima carte citită, astfel încadrată, nu se mai bucură de privilegiul nici unui fel de exclusivitate, dar nici de încântarea fanatizată care-i corespundea. Această încântare, acest fanatism, stârnesc în multe spirite înclinarea de a face întocmai ca modelul care le-a vorbit cu atâta putere. Este firesc ca printre aceste spirite, numărul cel mai mare să-l dea tineretul, oamenii care găsindu-se la începutul educației literare, în lipsa facultății reductive rezultând din comparație, manifestă un entuziasm și o dorință de a imita mai intensă. Aceasta explică pentru ce originalitatea este atât de rară în tinerețe. Puțin lucru însemnează — observă odată R. M. Rilke

— versurile scrise de timpuriu. „Ach, mit Versen ist so wenig getan wenn man sie früh schreibt !”

Dar tineretul nu este singura categorie despre care trebuie să amintim aici. Inclinația de a imita modelul literar care ți-a vorbit cu un farmec nespus, este de sigur mult mai generală, pentru că ea alcătuiește motivul psihologic al acelei literaturi, reflexivă și lirică în acelaș timp, care se practică în marginea artei de creație. Această literatură a primit numele de *impressionism*. Ea se poate defini drept încercarea de a reface, cu mijloace și uneori cu un material propriu, fizionomia operei sub a cărei influență te găsești. După natura materialului, dar mai ales după aceia a mijloacelor, impresionistul poate ajunge să sugereze ceiace este original, delicat sau grav, în felul său de a reflecta opera. Așa au apărut câteva frumoase lucrări de impresionism, printre care trebuie neapărat să cităm „En marge des vieux livres” a lui Jules Lemaitre sau unele pagini din „Du sang, de la mort et de la volupté” a lui Maurice Barrès, unde comentarul impresionist pornește uneori din marginea artei, alte ori din marginea naturii primită ca impresie artistică. Ceiace caracterizează pe impresionisti este că ei lucrează în temeiul unei plăceri foarte viu resimțită, pe când în literatura de creație, cu care subliniem contrastul, nu odată artistul își concepe tema ca pe o dificilă și obositoare problemă, pe care mai degrabă ar dori s'o înlăture.

Impresionismul literar se autorizează și dela o anumită teorie estetică. Ideia că poți ajunge să refaci fizionomia generală a unei opere, afirmă că între procesul emoției și procesul creației există o identitate.

Dacă insul emoționat nu s'ar simți el însuși artist, n'ar întreprinde lucrarea sa impresionistă și dacă nu s'ar simți întocmai ca artistul care l-a mișcat, n'ar mai aspira să refacă pe căile sale opera dela care a pornit. Identitatea dintre emoție și creație o găsim adeseori postulată în scrierile impresionistilor. De aici ea a trecut și în cărțile de estetică. O întâlnim de pildă în cartea lui G. Séailles: „Essai sur le génie dans l'art”, care ne dă o bună analiză a stării de spirit impresioniste : „A iubi frumusețea, scrie Séailles, înseamnă a participa la viața geniului care a creat-o. Plăcerea estetică nu este suportată în chip pasiv ; în același timp în care o primim, ne-o și oferim. Gustul este o adevărată artă. Opera nu vorbește tuturor ; pentru mulți ea rămâne mută, ea nu e decât un obiect exterior care pătrunde în spirit fără să-l trezească. Artistul lovește în spirit ; dar el nu poate face să țâșnească, decât ceiace spiritul conține. A te bucura înseamnă a creia ; a înțelege, înseamnă a egala ; iubirea frumuseții este un adevărat geniu”. Apoi câteva rânduri mai departe : „Nu este totul iluzie în mândra bucurie care se amestecă cu degustarea frumuseții, în orgoliul naiv al acelor care cu atâta ușurință se cred autorii operelor pe care le admiră. Sufletul maestrului a devenit sufletul lor ; ei se confundă, se identifică cu el ; spiritul lor este făcut din aceleași idei ; ei devin pentru un moment ceiace artistul era în cele mai bune ore ale sale ; simt că se depășesc și se contemplă fermecați sub aceste trăsături eroice”.

Față de toate acestea ce se poate observa ? O analiză atentă poate lăsa să subsiste și mai departe iden-

tificarea creației cu emoția ? Acestei întrebări vrem acum să-i răspundem.

Deosebirea dintre creația și emoția artistică este radicală. Punctul de plecare al celei dintâiu este oarecum ținta la care cea din urmă ajunge. Procedarea gândirii pare a fi, dela un caz la altul, diametral opusă. Analiza psihologică reușește să împrăstie cu oarecare ușurință iluzia impresionistă.

De unde pornesc artiștii în execuția operei lor ? Multe mărturii ne îndreptătesc să spunem că ei pornesc dela o intuiție de totalitate a operei lor viitoare. Această intuiție are un caracter virtual, întrucât ea pare a conține nedesvoltați toți germenii acestor opere. Într'o scrisoare adeseori citată, Mozart ne-a lăsat un document de preț, când notează : „Pot vedea totul (întreaga bucată muzicală) cu o singură aruncătură de privire a ochiului meu spiritual, așa cum ași vedea o pictură frumoasă sau o frumoasă creatură umană. N'aud atunci opera ca o succesiune, — aceasta va veni mai târziu, — ci o aud oarecum întreagă și în același timp. E o delectare minunată"! Procesul creației muzicale ar fi așa dar, după Mozart, dispunerea într'o ordine succesivă a unei intuiții existente mai întâiu în chip simultan.

Interesant este de observat că pentru a ne face să înțelegem ce este această intuiție de totalitate, cu care procesul creației debutează, Mozart se folosește de simboluri vizuale. La fel se exprima și Flaubert, care, după declarația pe care frații Goncourt o consemnează în jurnalul lor, ar fi vrut să realizeze în Salammbô ceva de culoarea purpurei; iar în Madame Bovary ceva din tonalitatea de mucegai a faunei din pivniți. Sunt

însă artiști care preferă să se exprime prin simboluri auditive. Așa de pildă în scrisoarea pe care o adresează la 18 Martie 1796, amicului său Goethe, Schiller declară : „Percepția mea este mai întâiu fără obiect clar și definit; acesta se formează mai târziu. O anumită stare de suflet muzicală (eine musikalische Gemüthsstimmung) îl anticipează și produce în mine ideia poetică”. Câteva decenii mai târziu, O. Ludwig în ale sale „Studien zum eigenen Schaffen”, întrebuințează deopotrivă simboluri muzicale și vizuale pentru a tâlmăci intuiția lui de debut. „Procedeuul meu — notează Ludwig—este acesta: o stare de spirit muzicală precedă; aceasta se transformă într’o culoare; apoi văd una sau mai multe figuri într’o anumită atitudine sau gesticulație reciprocă”...

Această intuiție inițială, virtuală și simultană, a interpretat-o filosofic Richard Wagner care vorbește undeva, de un anumit „punct condensat și comprimat”, din care artistul desvoltă întreaga materie a creației sale. Oricare ar fi bogăția, variația și întinderea acestei creații — arată Wagner — opera de artă se poate reduce la un asemenea unic punct energetic și toată valoarea pe care o putem acorda operei stă în claritatea cu care el se impune conștiinței noastre. H. St. Chamberlain a aplicat cu mult rod vederea wagneriană, în monografia pe care o consacră marelui compozitor.

Cu observațiile lui Wagner ajungem însă la ceiace constituie situația finală în procesul emoției estetice, situație foarte asemănătoare momentului inițial din procesul creației. Este evident că emoția estetică nu poate debuta printr’o intuiție totală a operei. Aceasta

se întregește treptat și se desăvârșește la urmă. Ea se desăvârșește însă în tot cazul, dacă opera se menține într'o atmosferă unitară și posedă o justă motivare lăuntrică. Când opera nu îndeplinește aceste condiții, impresia de totalitate devine șovăitoare și sentimentul acesta ne îndreptățește s'o condamnăm.

S'a discutat mult în vremea Renașterii despre rangul în demnitate al fiecărei arte în parte. Interesant pentru problema noastră este felul în care Leonardo da Vinci ia atitudine față de problemă, întrebându-l criteriul gradului de intuiție totală pe care fiecare artă îl poate oferi. Așa afirma Leonardo da Vinci superioritatea muzicii și a picturii asupra poeziei, ca unele ce pot mai degrabă obține această intuiție. Poetului îi aducea Vinci imputarea : „che non ha potesta in un medesimo tempo di dire diverse cose”. Se vede limpede însă că ceiace îl făcea pe da Vinci să afirme superioritatea muzicii și a picturii asupra poeziei, e identificarea cu totul nelegitimă a unei simultaneități temporale sau spațiale cu acea simultaneitate psihică, exprimabilă numai simbolic prin valori de spațiu sau timp și pe care o aflăm atât la începutul procesului creator, cât și la sfârșitul procesului emotiv. Eroarea lui Leonardo da Vinci este în acest punct evidentă.

Dar că procesul emotiv sfârșește într'o astfel de intuiție totală, ne-o confirmă și rezultatele mai noi ale esteticii psihologice. Astfel, pentru Lipps, dezvoltarea unui obiect estetic, nu se produce printr'o circulație (Kommen und Gehen) de elemente, ci printr'o progresie (Hinzutreten) care oferă spiritului un *tot* în chip simultan. „De aceea, adăogă Lipps, și succesiunea cade pentru noi sub punctul de vedere al simulta-

nietății", parafrazând și modificând astfel distincția celebră pe care a făcut-o Lessing, în „Laokoon”, între artele succesive și cele de simultaneitate.

Multă vreme după ce amintirea tuturor amănunțelor particulare ale unei opere a dispărut, stăruie în conștiință această intuiție de totalitate. Ea este într'adevăr bunul pe care îl reținem, când toată averea preciziiunilor a dispărut. Apoi, cultura artistică este construită în mare măsură din facultatea de a avea la îndemână o sumă de stări de spirit unitare, intensive și virtuale, pe care le folosim prin intermediul valorilor simbolice care le traduc. Experiența prezentă și comună chiamă așa dar în ajutor, pentru a se exprima, o experiență artistică trecută și anume prin intermediul unei stări de spirit comune. Astfel Barrès, analizând impresiile avute la Isola Bella, frumoasa insulă din lacul Maggiore, nu-și poate interpreta mai bine sentimentul, decât evocând pânza lui Watteau, *L'embarquement pour la Cythère*. „Natura a început să semene dela o vreme cu pânzele domnului Whistler”, spune în mod spiritual Oscar Wilde și enunță astfel cu facilitate adevărul valabil pentru toți indivizii care văd lumea prin prisma culturii lor artistice că adeseori sentimentul nostru în fața lucrurilor îl interpretăm prin vechile afecte stârnite de artă.

Nu numai așa dar că emoția nu repetă creația, dar mai degrabă cea dintâiu sfârșește acolo unde cea din urmă începe. Am spus că și procedarea gândirii este în fiecare caz cu totul alta. În adevăr, execuția artistică dă impresia că analizează intuiția inițială, întrucât sarcina ei pare a se reduce la actualizarea elementelor pe care această intuiție inițială le cuprindea în mod

virtual. Dar asupra acestui punct va trebui să revenim. În ce privește însă desfășurarea emoției estetice vom spune că este sintetică. Intuiția finală este rezultatul unei creații continue. Momentele particulare ale unei opere sunt, pentru conștiința artistului, justificarea intuiției sale inițiale ; pentru noi, ele sunt obiectul unor surprize neîntrerupte.

Pornind dela intuiția inițială coloristică pe care voia s'o realizeze în *Madame Bovary*, Flaubert, după cum ne spun frații Goncourt, își închipui mai întâiu personagiul drept o femeie bătrână, evlavioasă și pudică. Acest personagiu, Flaubert l-a creiat. Dar nu în *Madame Bovary*, ci în silueta bunei Félicité din nuvela „*Un cœur simple*”. Până atunci, Emma Bovary deveni altceva și anume provinciala romantică și nefericită pe care o cunoaștem. Intuiția inițială dela care artistul pornește, nu cuprinde așa dar opera în materialitatea elementelor ei particulare, ci numai prefigurația raportului pe care aceste elemente trebuie să-l întrețină între ele, pentru ca atmosfera generală a operei să fie realizată. Dacă Flaubert a schimbat cu totul trăsăturile de caracter ale Doamnei Bovary, lucrul se datorește faptului că sentimentul său l-a instruit la timp că noile trăsături ale personagiului justifică mai bine intuiția sa inițială. În procesul creației avem așa dar de deosebit între intuiția inițială, revelație subită și iresponsabilă, și invenția amănunțelor particulare, făcută în permanenta considerare a totalului pe care trebuie să-l justifice și care se realizează printr'un grad mai mic sau mai mare de efortare atentivă. Atitudinea artistului este retrospectivă și se resfrânge în conștiință ca sentimentul care întovărășește orice

așteptare pe cale să se înfăptuiască. Atitudinea noastră este însă prospectivă și ea se traduce în sentimentul de încordare al unei neconținute așteptări.

Dacă emoția și creația au putut fi în adevăr asimilate, lucrul se datorește acelei vechi păreri pe care o exprimă și Goethe când spunea că „arta se găsește în fiecare moment la scopul ei”. Considerate în momentele lor particulare, creația și emoția se suprapun. Acolo unde n'ar exista această intimă corespondență, intenția creatorului ar rămânea străină persoanei care ia contact cu opera. Arta poate fi totdeauna la scopul ei ; ea nu este însă orișicând gata. Mai aproape de adevărul lucrurilor suntem atunci când o înțelegem ca pe un ciclu de mici dezvoltări parțiale. O dramă de pildă este acea lungă evoluție care pornește dintr'o situație problematică și termină într'o soluție bine motivată. Dar o dramă se alcătuește din scene pe care le putem resimți juste, și acestea din replici pe care le putem aprecia nimerite. Paradoxul legăturii dintre creație și emoție apare limpede dacă ne gândim că, suprapunându-se în toate momentele lor particulare, ele reproduc în general un drum invers. Imprejurarea se datorește fără îndoială faptului că în dezvoltările restrânse, intuiția inițială a artistului se asimilează rapid cu intuiția finală a persoanei căreia el i se adresează, pe când în lunga dezvoltare a operei întregi, cele două intuiții se găsesc destul de depărtate pentru a fi îndreptățiți să subliniem și opoziția dintre creație și emoție. Acum, ceiace pare a fi spus numai despre literatură, și este evident că are valoare și pentru muzică, se potrivește desigur și pentru artele plastice. Căci întrucât și operele acestora din urmă, după cum

au accentuat un Dessoir și Meumann, sunt obiectul unei percepții care se precizează și se adâncește treptat, este clar că și în cazul lor spectatorul nu câștigă decât după o scurgere de timp oarecare, intuiția de totalitate dela care și artistul plastic pornește.

Am considerat până acum creația și emoția ca pe două procese. Când aceste două procese au ajuns la termenul lor, ele ocupă punctul de vedere al unei noi comparații posibile. Nu cumva în această nouă situație sunt ele într'adevăr identice ? A ne pune o asemenea chestiune, înseamnă a ne întreba în ce măsură se aseamănă sau se deosebește opera, așa cum ea apare artistului, de felul în care ea ne apare nouă. Deosebiri par a fi aici mai atenuate. Creația pentru artist, a fost treptata justificare a unei intuiții inițiale. Acum când stă și privește în urmă, fiecare moment particular al operei sale îi apare artistului, ca mai mult sau mai puțin adaptat intuiției pe care trebuia s'o justifice. Atitudinea sa este deci absolut tehnică și din ea pornesc modificările *de la dernière main* pe care artistul le aduce operei sale. Alta este situația noastră. Opera a fost pentru noi cucerirea progresivă a unei intuiții finale. Când ajunși acum la capăt, considerăm trecutul emoției noastre, fiecare element particular, resimțit la timpul lui ca suficient și înzestrat cu o finalitate proprie și locală, se îmbogățește cu o semnificație nouă și mai adâncă. Înțelegem mai bine pentru ce artistul a întrebuințat cutare și cutare situație sau valoare plastică sau rămânem nedumeriți de ce le-a întrebuințat tocmai pe acelea. Emoției estetice primitive, la care

impresionistul pare să rămâne totdeauna, și se adaugă astfel admirație sau îndoială în ce privește dibăcia artistului. Sunt unele persoane la care acest din urmă sentiment dobândește preponderanță și atitudinea lor se apropie oarecum de aceea a artistului la sfârșitul procesului de creație. Abia atitudinea despre care vorbim este aceea *critică*. A face critică înseamnă prin urmare a ocupa punctul de vedere al artistului care își consideră opera terminată. A face critică mai înseamnă însă a înăbuși emoția nudă, în avantajul comparației ei cu tehnica artistului. Se vede bine acum de ce este insuficientă situația criticului impresionist care speră totul dela simpatia emoționată cu opera, menită să-i deschidă și ultima adâncime a sufletului artistului, pe când aceasta pare a fi numai un punct de pornire pe care reflecția tehnică trebuie să-l completeze, pentru ca sufletul artistului să-și destăinuiească natura adevărată a proceselor care l-au creat.

Analiza ne arată astfel că dacă contemplatorul, abandonat cu totul emoției sale, se identifică vreodată cu artistul, aceasta se petrece numai prin ceea ce în aceasta din urmă este cu totul rudimentar și nedefinit. Orice încercare de a cuprinde mai adânc sufletul artistului, trebuie să întrecă acest moment și să înțeleagă acea specifică luptă a motivelor din sufletul său al cărui rezultat este potrivita adaptare a operei materiale la intuiția formală din care ea decurge. Această încercare de comprehensiune nu mai este însă o emoție, ci un act rafinat de reflecție.

TIP ȘI NORMĂ IN ESTETICA

Intr'una din crizele sale de revoltă libertară, Victor Hugo declară în prefața dramei „Cromwel” că a sosit timpul unei mari răfueii și că „ar fi straniu ca în această epocă, libertatea, întocmai ca lumina, să pătrundă pretutindeni și numai în lucrurile cugetării nu, în acelea care prin nașterea lor sunt cele mai libere din lume”. Incă de acum o sută de ani eram invitați așa dar să izbim cu ciocanul în teorii, poetice și sisteme. Căci, fără îndoială, nu există nici reguli, nici modele! Opoziția împotriva normelor estetice se îmbogățește astfel cu un document important. Dar pentru că prefața dramei „Cromwel”, după cum adeseori s'a observat, este mai mult o scriere cumpătată, Victor Hugo revine și exceptează printre regulile pe care mai întâiu le condamnase în bloc: „legile generale ale naturii care planează deasupra întregii arte și legile speciale care, pentru fiecare compoziție, rezultă din condițiile de existență proprii fiecărui subiect”. Excepția amenință astfel să epuizeze întregul domeniu al comunului.

Deși abuzurile comise în trecut sunt evidente, privilegiul esteticii de a normaliza are o anumită îndreptățire metodică. În această privință este bine de subliniat delă început că norma în estetică este prin-

cipiul care mijlocește delimitarea obiectului de cercetat. Orice știință debutează printr'un asemenea act de recunoaștere a fragmentului de realitate care îi revine. Nu se poate face de pildă zoologie înainte de a se cunoaște caracterele faunei. Și de fapt empiria ne destăinuiește dela început aceste caractere, ea indică domeniul pe care zoologul îl va lua în cercetare, chiar dacă strictele litigii de frontieră, ca de pildă cărei specialități anume îi revine studiul bacteriilor, rămâne un ultim rezultat al științei. Tot astfel nu se poate face estetică înainte de a defini obiectul ei. A-l defini însă înseamnă a-l prescrie.

Intre acestea e cu neputință de a lega întinderea estetice de anumite limite exterioare, oferite numai cunoașterii și sustrase cu totul prețurii. Zadarnică a fost totdeauna încercarea de a preciza domeniul estetice, asimilându-l cu domeniul istoric al artei, pentru că în acest domeniu ne întâmpină toată scara valorilor estetice, dela aceea care cucerește consimțământul nostru până la contrariul ei. Istoria literaturii poate să se ocupe astfel de platitudinile lubrice ale unui Paul de Kock, dar și de romanele unui Balzac. Estetica trebuie însă să poată distinge între aceste două feluri de producții, pentru a reține numai pe acelea pe care le ratifică norma ei mărturisită sau nemărturisită. O altă posibilitate nu există. Faptul că toții esteticienii, chiar atunci când ei sunt adversarii normelor în estetică, preferă să ilustreze teoriile lor, folosind exemple culese printre operele cele mai reputate ale artei, dovedește că în domeniul istoric al acesteia, ei operează o alegere, pe care n'o justifică decât existența, chiar inconștientă, a unei norme.

Nu numai că estetica n'are să primească dela istoria artelor, indicații asupra obiectului ei, dar în realitate aceasta din urmă cere esteticei criteriile care să-i permită o justă ordonare a materialului de care dispune. Ce face altceva istoricul literar care arată cum capodopera unui gen literar este pregătită treptat, decât să interpreteze cu valori estetice o oarecare desfășurare istorică ? Așa e între altele cazul lui F. Brunetière (în conferințele sale despre epoele teatrului francez) când expune procesul care conduce dela tragediile lui Mairet, Téophile și Tristan până la „Cidul” lui Corneille. Există apoi istorii literare și ale artei scrise dintr'un punct sau altul de vedere, dovedind prezența unui gust activ care prețuește, selectează și combină, cu o repartizare diferită a accentelor, tabloul integral al literaturii și artei. Voluminosul „Cours de Littérature” al lui La Harpe, în care Grecii sunt atât de coborîți față de Latini, în vreme ce Voltaire e valorificat cu mult deasupra lui Racine, este în întregime scris după indicațiile de gust ale clasicismului veacului al XVIII-lea. Romantismul și-a luat sarcina de a modifica structura intimă a istoriei literare, așa cum ea fusese stabilită de secolele anterioare. Se citează mult cazul lui Ronsard care, uitat aproape cu totul vreme de o sută cincizeci de ani, este prețuit de romantici ca unul din părinții literaturii în desvoltare și ocupă astfel, în complex, un loc pe care nu-l avusese mai înainte. Dar cu aceasta complexul însuși se modifică. Vasta construcție a istoriei literaturii franceze, cuprinzând veacurile medievale, atât de ignorate mai înainte, stabilind o mare înflorire în secolul al XVI-lea, și o trecătoare extenuare în al

XVIII-lea, este opera gustului romantic, recunoscut încă drept cel mai bun. Dar în mod general practica istoriei literare este imposibilă fără acțiunea directoare a unei norme estetice.

Tot astfel este cu neputință de a delimita câmpul esteticei pe niște căi pur experimentale. Incercarea a fost cu toate acestea făcută de un G. Fechner, care cerând subiectelor sale de observație să-i declare proporțiile, formele și volumele pe care acestea le-ar fi socotit mai frumoase, le pretindea lor să delimiteze un câmp, ale cărui granițe el se oprea să le precizeze. Din bogata însumare a unor astfel de declarații spera Fechner să obțină formula frumosului, fără să-și dea seama însă că această formulă exista înaintea tuturor declarațiilor particulare, de vreme ce numai în temeiul ei, ele puteau fi făcute. Principiul frumosului trebuia deci să rezulte din experimente, în timp ce aceste experimente nu puteau avea loc decât în baza acelui principiu. Numai cunoscând care e principiul frumosului putea Fechner să prezinte printre feluritele forme, volumuri și proporții și pe unele frumoase. Ba chiar, deoarece Fechner spera să ajungă la un consens general, dovedește că norma anterioară care îndreptățea mărturiile particulare, trebuia să aibă o perfectă valoare de universalitate. Estetica experimentală înfățișează o fundamentală petiție de principii și desuetudinea ei actuală trebuie pusă pe seama demascării acestei stări de fapt.

Cu toată evidența funcțiunii metodologice a normelor, încrederea în ele a început la un moment dat să slăbească. J. Volkelt ¹⁾ distinge cu limpezime cauzele

1) System der Aesthetik, I, pg. 43 urm.

acestei crize a normativului și ceiace observă el poate să ne folosească și nouă. Expansiunea metodelor științelor naturale și înclinarea de a explica chiar produsele spiritului prin condițiile mediului fizic și social, au contribuit în primul rând la această criză. Pentru că științele naturale constată fapte și nu formulează imperative, i s'a tăgăduit și esteticei dreptul de a fi altceva de cât o știință descriptivă. Pentru că opera de artă părea a crește, ca un product plantiform, din împrejurările cosmice și sociale care o înconjoară, i s'a tăgăduit normei, concepută ca un act de autoritate, orice eficacitate și prin urmare orice fundament. La acestea s'a asociat tocmai încrederea în libertatea nesfârșită a artistului și teama ca nu cumva caracterul autoritativ al normelor să n'o pericliteze.

Dar criza naturalistă a trecut și ultimele vederi în materia care ne preocupă au afirmat o poziție eclectică, după care concepția unei estetice descriptive se îmbină cu aceia a unei estetice normative (și anume în încercările de sinteză datorite lui Volkelt și Lipps) într'un fel care nu ne poate mulțumi mai mult. Pentru Volkelt caracterul normativ al esteticei este incontestabil. După cum sufletul omenesc, spune acesta, dovedește anumite nevoi estetice, aceste nevoi nu se pot satisface decât potrivit condițiilor speciale ale vieții sufletești. Condițiile despre care vorbim sunt normele¹⁾. „Astfel, adaogă Volkelt, dovada complectă a ca-

1) Normele n'ar fi așa dar decât niște constatări psihologice transformate în prescripții. I. Volkelt precizează în acest sens concepția sa despre norme, când le definește drept „o totalitate de evenimente ale conștiinței și însușiri de-ale lor, întrucât sunt înțelese ca niște condiții inevitabile pentru atingerea unei anumite satis-

racterului normativ al esteticei nu poate fi obținută de cât la sfârșitul acestei științe". Afirmație care trebuie bine cumpănită! Căci dacă este adevărat că dovada caracterului normativ al esteticei se desăvârșește treptat, este tot atât de sigur că mai înainte de orice dovadă, norma singură face posibilă existența acestei discipline. Se poate spune mai bine că necesare încă dela început, normele estetice se adâncesc și se precizează odată cu progresul cercetării, în același fel în care domeniul zoologiei, delimitat aproximativ din capul locului, a căpătat granițe precise abia mai târziu. Fără postulatul unor norme, nici Volkelt n'ar fi putut recunoaște nevoile estetice printre celelalte nevoi ale sufletului. El n'ar fi putut începe a scrie o estetică, mai înainte ca norma să nu-l fi ajutat a distinge, printre lucrurile experienței, pe acelea care merită atributul de „estetice”.

Aceiași observație se poate aplica și lui Th. Lipps care încearcă la rândul-i aplanarea divergenței dintre descriptiv și normativ în estetică. Astfel declară el la începutul tratatului său : „Să presupunem că cunoaștem condițiile de producere ale sentimentului fru-

facții". Dar acest fel de a-și reprezenta caracterul normativ al esteticei îl nemulțumește pe I. Segal, cunoscutul estetician experimental (*Psychologische und normative Aesthetik*, in *Zeitschrift für Aesth.*, etc, II, 1907, 1) care observă că „printr-o astfel de formulare finalistă nu ajungem nici la un fapt nou, nici la noi puncte de vedere". În adevăr, orice proces al conștiinței, de pildă acel al reproducerii, întrucât isbutește și prin urmare satisface, ar putea fi și el formulat, într'un chip normativ și atunci nu numai estetica, dar întreaga psihologie ar putea fi înțeleasă ca o disciplină normativă. Despre psihologie nimeni nu susține însă aceasta.

mosului ; că știm de ce unii factori sunt potriviți pentru acest scop, iar alții nepotriviți ; că am aflat legile după care anumite condiții în acțiunea lor convergentă trezesc sentimentul frumosului, iar altele intervin pentru a-l împiedica. În acest caz pot spune și ce condiții trebuiesc împlinite, care anume trebuiesc ocolite pentru ca problematicul sentiment al frumosului să fie realmente trezit. Cunoștința stării de fapt implică în sine prescripția". Precizarea lui Lipps suprimă însă de fapt caracterul normativ al esteticei. După cele spuse mai sus este sigur că nu mai întâiu trebuie să se afle care *sunt* condițiile frumosului pentruca mai apoi să știm care *trebuie* să fie aceste condiții (ceiace de altfel n'ar mai fi nici o noutate) ci dimpotrivă, care trebuie să fie condițiile a ceiace vom avea a numi frumosul, pentruca astfel recunoscut să-l putem studia și din punct de vedere descriptiv.

Posibilitatea esteticei este condiționată așa dar de un act irațional de postulare. Ceiace estetica își propune să studieze sub numele de „frumos”, este obiectul unei dorințe emanând din adâncurile individualității. Din spontaneitatea naturii omenеști rezultă frumosul, de unde amenințarea ca în indiferența ei frumosul să dispară. Chiar dacă frumosul ar exista în natură, pentru a-l recunoaște, rămâne necesară anterioara lui existență în suflet. Fără o individualitate care să-l valorifice, lucrul acesta din afară ar fi mort și fără expresie.

Același lucru îl afirmă totdeauna poporul, deopotrivă cu rafinații, când refuză să recunoască vreun temei obiectiv satisfacțiilor noastre estetice. Forma științifică a acestei constatări o găsim la R. Müller-

Freienfels¹⁾). Ciudat este însă că iraționalitatea valorilor, despre care amintește un cunoscut aforism popular, în loc să fie o dovadă a legitimității normelor, devine pentru Müller-Freienfels, dovada caracterului lor inoperant în estetică. — Pentru gânditorul german valoarea este totdeauna o trăire (Erlebniss). Valoare estetică obiectivă nu există. Piatra din care este făcută statua și litera cu care s'a tipărit cartea sunt lucruri moarte și indiferente în sine. Ele nu devin valori decât în măsura în care spiritul le resubiectivează. Existând numai în subiectivitate și atârând exclusiv de ea, valoarea nu o poate depăși fără să nu se transforme în fantoma unei valori. Din această pricină valoarea nu se lasă normalizată. Norma este, spune R. M.-Freienfels, valorificarea unei valori, o valoare secundară. Prin normalizare valoarea își pierde caracterul ei original, își pierde oarecum din forța și căldura pe care i-o dă intimitatea conștiinței și devine esteticește indiferentă. Care va fi deci utilitatea normelor când ele nu po impune subiectivității o valoare pe care ea însăși nu o socotește dezirabilă? Desigur că nici una. Și acesta e răspunsul la care se oprește și Müller-Freienfels.

Dar adevărul cuprins în cunoscutul aforism popular, are drept corolar firesc, adevărul la fel de incontestabil că poate fi frumos nu numai ce mă satisface pe mine, dar și ceea ce place altora, desigur nu pentru mine ci pentru aceștia din urmă. Nu cumva atunci „norma” căreia i se adresează critica lui Müller-Freienfels, este aceia care încearcă să impună în mod

1) *Psychologie der Kunst*, ed. 2, II, pg. 241 urm.

general punctul de vedere al satisfacției proprii, o normă desigur inoperantă, pe când faptul că viața artistică interesează o mulțime variată de temperamente ireductibile, lasă să se înțeleagă că împreună cu fiecare din ele apare în artistul care le reprezintă respectiv năzuința de a aduce lumea sub legea unui alt ideal de frumusețe și în spectatorul subordonat aceleiași temperament, năzuința la fel de exclusivă de a regăsi în artă idealul estetic latent în sufletul său ? Dar subiectivitățile omenești nu constituiesc o pluralitate haotică ci, după cum au arătat cercetările de psihologie diferențială, ele se lasă sistematizate în câteva tipuri fundamentale. Se înțelege atunci că reacțiunile subiective care alcătuiesc valorile, vor împărți și ele soarta serialității tipurilor omenești, se înțelege că vor fi și ele tipice.

S'ar putea deci ca I. Segal să aibă dreptate, când scrie ¹⁾ că „normele stabilite de esteticieni sunt numai abstracțiuni obținute din propriile lor trăiri estetice”. Dar din compararea acestor felurite norme, cercetarea poate să afle că unele din ele revin în anumite condiții statornice și anume în legătură cu un anumit tip estetic. Operația cu care esteticianul a început lucrarea sa a fost delimitarea normativă a câmpului pe care anchetă sa urmează să și-l asume. Fiecare estetician servește teoreticește un anumit ideal de artă. Istoria doctrinelor de estetică este în același timp și istoria idealurilor artistice active pe rând în cultura omenească. Sunt însă și cercetători care ridicându-se deasupra acestei unilateralități tradiționale și până la un punct

1) op. cit., pg. 13.

justificate, încearcă să confrunte între ele și să sistematizeze totalitatea idealurilor care își împart terenul vieții artistice. Cercetarea modernă a ajuns la interesante precizări în această privință ¹⁾.

* * *

Am vorbit până acum oarecum amestecat de „tip” și de „normă” și este timpul acum să distingem. Tip și normă sunt pentru noi unul și același lucru privit din două puncte de vedere. Tipul este norma realizată; pe când norma este legea finală care guvernează tipul. Această lege finală este la rândul ei tot una cu năzuința individualității către un anumit sistem de valori estetice. Individualitatea nu poate găsi satisfacție câtă vreme nu întrupează acest sistem; dar ea îl întrupează în operă, care devine astfel obiectul final al normei. Intre normă și tip am spune că există aceeași legătură ca între o devenire și un devenit. O plăsmuire devenită, statică, mărginește și închide o devenire, dar nu se comportă față de ea ca punctul final față de linia întreagă sau ca ultima verigă față de întregul lanț. În plăsmuirea încheiată, liniștită, definitivă, recunoaștem procesele care au produs-o. Dar devenirea se poate întrupa în devenit, fie pe calea unei necesități mecanice, fie în virtutea unui principiu final. În primul caz se găsesc de pildă formațiunile geologice a căror alcătuire păstrează urma proceselor de comprimare, a eroziunilor sau erupțiilor active cândva în acele locuri; pe când cazul al doilea este acel al organismelor vii, produse în virtutea unei „entelechii”,

1) vd. referatul meu în „Dualismul Artei”, 1925.

a unei tendințe de reconstituire a ansamblului, prezentă chiar și în fiecare din părțile lui.

Prin analogie cu organisme vii, este înțeles „tipul” în concepția schițată aci. Tipul ni se pare a fi determinat de un principiu final, de o putere orientată către un scop, pe care o socotim tot una cu „norma”. Opera în care strălucește idealitatea tipului, conține în fiecare din detaliile ei, spiritul ideal al întregului. Intr’un singur detaliu dintr’o compoziție de Rubens sau de Dürer străfulgeră energia caracteristică a operei lor întregi. Imprejurarea aceasta a fost recunoscută de mult în acea teorie organicistă a artei, care dela Plotin și până la Hegel formează un lanț aproape neîntrerupt. Și această împrejurare minunată, dar nu singulară în natură, a fost explicată de-alungul întregului misticism estetic prin caracterele *ideii*, unice și identice cu sine, care întrupându-se în sensibil, unifică acest sensibil și-l face asemănător cu sine în fiecare din părțile lui. Tehnicienii care se ocupă cu identificarea tablourilor au uneori ocazia să divulge o „falsificare”, numai pe baza unui mic amănunt care contrazice spiritul întregului și care a putut scăpa copistului celui mai îndemânatic. Ceeace permite proba autenticității în aceste cazuri este tocmai înțelegerea operii, ca produsă în puterea unei norme interne care nu se poate contrazice niciun moment. În același fel, la ascultarea unei poezii de un autor îndelung practicat și bine cunoscut de noi, un singur cuvânt schimbat, o singură expresie care se abate dela original, o resimțim îndată ca o imposibilă contradicție internă. Tipul operii este în toate aceste împrejurări corupt ; norma ei internă este contrazisă și impresia falsificării

sau a denaturării este în toate aceste cazuri atât de radicală, încât îndoiala nu e cu putință. Să adăugăm însă că astfel de impresii nu sunt posibile decât sub condiția ca operele supuse examenului nostru să facă în adevăr parte din acelea în care un anumit tip estetic s'a lămurit și în care o normă internă funcționează cu siguranță. Căci sunt și opere nesigure și șovăitoare, pe care numai rangul lor inferior le apără de falsificări și denaturări.

Cetitorul a putut să se convingă acum că felul în care înțelegem normele exclude ideia de autoritate. Norma fiind întemeiată pe actul irațional, izvorând dintr'o individualitate tipică și realizându-se într'un tip de operă, se înțelege că ea nu poate funcționa de cât înlăuntrul acesteia din urmă. Se înțelege atunci că dela sfera unui tip nu poate emana nici un imperativ către sfera altui tip ; sau când lucrul se întâmplă, înțelegem de ce o asemenea normalizare este falsă. Aceasta a fost totuși greșeala Renașterii când condamna goticul, a clasicului Voltaire când combătea drama romantică a lui Shakespeare, a neoclasicismului când dădea un sens peiorativ idealului baroc sau a lui Fr. Schlegel, în prima parte a carierei sale, când critica toată poezia creștină în numele poeziei antice. Greșeala de a crede că un tip poate comanda altuia, nesocotirea adevărului că norma nu funcționează decât înlăuntrul unui tip.

Am spus că norma este legea finală care lucrează înlăuntrul tipurilor. Toată munca artistului se reduce în esență la clarificarea, aprofundarea și potrivirea silințelor sale, cu norma care guvernează tipul căruia îi aparține. Când aceste silințe sunt inconforme cu

tipul pe care vrea să-l realizeze, artistul înregistrează situația cu sentimentul penibil al neadaptării și nu obosește să experimenteze până când toate amănuntele operei sale nu manifestă spiritul tipic al întregului. Sunt artiști la care tipicul conduce cu ușurință execuția; sunt alții la care această voință tipică este mai nesigură și mai șovăitoare. Aceștia din urmă trebuie să încerce mai îndelung și toată activitatea lor ia forma unei dibuiri excesiv de obositoare. Osteneala muncii artistice devine însă cu atât mai extenuantă, atunci când găsirea normei interne este îngreuiată de faptul că în acele adâncimi problematice, ea nu există singură, ci se însoțește cu o normă deosebită, care solicită pe artist în direcții divergente. Unul dintre aceia care a resimțit mai tragic prezența și conflictul dintre două norme interne diferite, a fost Gustave Flaubert. Intr-o scrisoare adresată unei prietene la 15 Ianuar 1852, el recunoaște cu limpezime motivul cazului său dramatic; „există în mine literalmente vorbind doi oameni distincți, unul care este îndrăgit de strigăte de lirism, de mari sboruri de vulturi, de toate sonoritățile frazei și de culmile ideii; un altul care sapă și scormonește adevărul atât cât poate, căruia îi place să accentueze micul fapt tot atât de puternic ca pe cel mare, care ar vrea să ne facă să simțim aproape materialmente lucrurile pe care le reproduce. Acestuia îi place să râdă și să se desfăteze în animalitățile omului”. Situația este atât de bine diagnosticată, încât s'a putut stabili printre scrierile lui Flaubert, alternanța regulată dintre operele de tip romantic și operele de tip realist. Cu „l'Education sentimentale”, Flaubert aspi-rase însă să unifice cele două tendințe eterogene care

îl sfâșiau lăuntric. Opera terminată, Flaubert se vede însă nevoit să constate „eșecul” său. Mărturisirea se găsește în aceeași scrisoare. De fapt cele două tendințe n’au ajuns niciodată să se armonizeze în opera lui Flaubert și de aceia nici una din acestea n’a ajuns să exprime în întregime omul, în vreme ce omul, prin corespondența lui, ne oferă un mișcător document al unui neîncetat conflict cu sine însuși.

În același fel subiectul care ia conștiință de operă este sensibil la inconsecvența tipului și cere unitatea lui. El va simți ca ceva supărător o tiradă lirică într’un roman realist, o ornamentare prea bogată a unei fațade în stilul renașterii, sau în sculptură, o detaliere prea mare a unei fizionomii care vrea să impresioneze ca ceva general-omenesc. În fața tuturor acestor inconsecvențe subiectul are dreptul să pretindă restaurarea unității tipice. La rândul lui, subiectul care receptează opera, poate primi critica noastră, atunci când în fața unui epos antic se plânge că nu găsește un conținut de reflecție ca în operele poetilor sentimentali moderni sau când dimpotrivă, se înșală crezând că a găsit o intenție patetică în statua Venerii de Millo. De fiecare dată îi putem atrage atenția asupra nepotrivirii atitudinii sale receptive, invitându-l să o pună de acord cu intenția tipică a originalului.

Critica are așa dar dreptul să normalizeze și opera și atitudinea estetică. Niciodată însă activitatea aceasta nu ia forma unei presiuni autoritare, pentru că niciodată nu stă în voința ei altceva decât a readuce fapta artistului sau reacțiunea subiectului sub legea care le este proprie. Exercițiul acestei normalizări nu poate fi resimțit de nimeni ca o tiranie, ci tocmai ca

o eliberare. Asemeni legii morale care eliberează personalitatea, punând-o de acord cu sine, acțiunea normalizatoare a esteticei ne ajută să descoperim în universul artei, ceea ce răspunde finalității adânci a firii noastre și să o îndrumeze mai ușor și mai sigur către obiectul propriu al dorințelor sale.

O bună cultură estetică reușește să lămurească idealul de artă care se potrivește cuiva. În acest sens se poate spune că acțiunea normativă a esteticei are și o însemnătate practică. Ea liberează și arată gustului căile sale naturale. Căci „gustul” este facultatea unei sigure și energice orientări în domeniul artei. El presupune în primul rând puterea de a alege printre felurilele valori artistice, pe aceia care îi este proprie. „Trebue să alegem, scrie Sainte-Beuve, și prima condiție a gustului, după ce a înțeles totul, este de a nu călători fără încetare, ci de a se așeza în cele din urmă și a se fixa. Nimic nu istovește și nu stinge mai mult gustul decât călătoriile necurmte ; spriritul poetic nu este Jidovul rătăcitor”. (Lundi 21 Oct. 1850). Puterea de a alege, presupune însă pe aceia de a exclude. Deaceia gustul este parțial și simplificator. Lipsa de gust presupune dimpotrivă exces și aglomereare. Lucrând în puterea unei norme care coincide cu însuși principiul individualității, gustul este spontan și irațional. Lipsa de gust este însă totdeauna premeditativă. Când condamnăm în artă „căutatul” (le *recherché*) reliefăm tocmai acest caracter al prostului gust. Mișcându-se în lumea sa proprie, gustul este exclusiv. Doi oameni de gust deosebit sunt ca două energii care se resping. Luptele literare și artistice sunt provocate de astfel de energii sigure de sine, ira-

ționale și exclusiviste. Când dimpotrivă vigoarea caracterului artistic slăbește, întâmpinăm acele încercări de eclectism care marchează perioadele de eclipsă ale bunului gust.

Reflecția asupra gustului artistic ne pune în fața unei curioase relații între funcțiunea estetică a omului și o anumită forță și rectitudine a caracterului său. Ea ne arată că lipsa de gust este într'un fel una din formele lașității, a unui spirit prudent, calculat și amator de compromisuri. Bunul gust poate fi atunci interpretat tocmai ca o formă a energiei și hotărârii. În acest punct estetica și morala se întâlnesc.

PERSONALITATEA ARTISTULUI

Publicul care întreține toate manifestațiile în care artistul apare mai aproape de el, deși încă împodobit cu semnele prestigiului său, mulțimile care îi barează drumul, pentru a surprinde un detaliu omenesc și practic, vizitatorii neașteptați și indiscreți ai tuturor celebrităților artistice, sunt mișcați deopotrivă de convingerea că personalitatea artistică are o asemenea însemnătate, încât numai pe calea ei se poate propăși către o înțelegere mai justă a operii care i-a înlănțuit și fermecat. Opera ar părea atunci ca o enigmă, pentru a cărei deslegarea cunoștința factorului omenesc care i-a stat la bază, ar fi indispensabilă. Este aici o presupunere iluzorie numai întrucât privește scopurile pe care le solicită, dar explicabilă și îndreptățită în raport cu elanul de entuziasm și simpatie care o descătușează. Farmecul artei este în mare parte făcut din conștiința de a fi alunecat sub un rodnic punct de vedere, de a cuprinde lumea cu privirile unui mare suflet generos și fratern. Dante lăsându-se condus în Infern de către Virgil, este simbolul tovarășiei devotate pe care o legăm în viață cu artiștii care ne-au vorbit mai puternic și prin care încercăm să ne ajutăm peste

greutățile și mlaștinele ei. În orice încântare artistică răsună astfel accentul admirației și iubirii pentru un om, voința de a-i urma întru totul și fericirea de a ne simți în felul acesta mai productivi și mai bogați. Ce mirare atunci că o asemenea pornire se transformă într'o adevărată foame de certitudini omenesti și particulare ? Simpatia pentru artist vrea să se sprijine prin alte o mie de trăsături răpite felului său obișnuit de a fi. La capătul acestui elan se găsește însă adeseori desiluzia și în tot cazul dovada că roadele lui sunt cu mult mai prejos decât încrederea pe care ne-o pusesem în ele.

Desiluzia provine din faptul că omul pe care îl descoperim poate să nu semene deloc cu modelul ideal pe care ni-l închipuisem. Multele scăderi de caracter care se citează pe seama artiștilor sunt până la un punct o consecință fatală a constituției lor specifice. Atins de o adevărată inaptitudine practică, armele de viață ale artistului sunt uneori mici și vinovate. Comparată cu lărgimea de gesturi a unui om bucurându-se de o robustă înzestrare practică, lumina care cade asupra artistului ne arată o ființă sbătându-se printre rosturile vieții sale, cu niște mijloace care uneori ni se par deplorabile, numai pentru că sunt imperfecte. Acest contrast nu poate însă s'gudui decât un suflet slab. Un caracter încercat și o adevărată dragoste pentru artist cred că trebuie să se declare împăcate și cu acest rost al lucrurilor, iar scuza și înțelegerea pe care le-o poate arăta mi s'a părut a fi totdeauna semnul unei frumoase generozități umane.

În ce privește pe artiști, grija de a menține figurația practică a vieții la înălțimea modelului ideal al operii,

produce acea afectare cabotină, amatoare de gesturi patetice, de pitoresc și ostentație, care nu caracterizează pe cei mai de seamă dintre ei. Aceștia din urmă înțeleg mai de grabă că datoria lor ca oameni nu poate fi deosebită de a restului muritorilor. Bunăvoința umană poate astfel corecta adeseori slăbiciunea care cade în lotul artiștilor, pentru a ne pregăti spectacolul, ce este dreptul nu măreț și impresionant, pe care lăcomia imaginației noastre îl urmărise, dar foarte simpatice și edificatoare, al simplității și modestiei. A întâlni un om natural și măsurat, când pornisem a căuta o excepție și un erou, este totdeauna o împrejurare plăcută și o întărire pe căile de bun simț ale vieții, emanată dela acei pe cari îi crezusem că ne pot autoriza să le nesocotim și să le încălcăm.

Toate acestea schimbă însă puțin datele problemei care este relația dintre artistul privit ca om și opera sa. Acest raport s'a crezut a fi genetic și interesant ca atare. De când Goethe a spus că orice poezie este o „poezie ocazională”, s'a căutat a se stabili trăsăturile particulare de caracter sau împrejurările relative de viață care au putut inspira operele marilor artiști. Astfel de elemente se pot în adevăr găsi în biografia artiștilor. Iată-l de pildă pe Eminescu, despre care Slavici ne povestește în „Amintirile” sale, văzând un sărac cu înfățișarea cea mai nenorocită și vrând să-i dăruiască pe loc încălțăminte sa, sub cuvântul că, el însuși sărac, stăpânește totuși mijlocul de alinare al gândirii. Această întâmplare remarcabilă și cugetarea pe care ea a sugerat-o, o regăsim ca într'un ecou, când Eminescu scrie :

Lună, tu stăpâna mării, pe a lumii boltă luneci
Și gândirilor dând viață suferințele întuneci...

Valoarea mângâetoare a cugetării este așa dar una din perspectivele poeziei lui Eminescu, al cărei corespondent practic îl putem găsi în biografia sa. Dacă acum am reuși să stabilim între aceste două trăsături o anumită coincidență de date, am putea vorbi și de o legătură genetică între ele. Acelaș exemplu privit însă cu mai multă atenție ne poate vorbi și în alt chip. Dacă amănuntul biografic al lui Eminescu ni s'a părut interesant, împrejurarea se datorește perspectivei poetice în care l-am privit. Nu cumva atunci departe ca știrile despre viața și personalitatea unui artist să prezinte un interes oarecare pentru interpretarea operii sale, lucrurile stau tocmai dimpotrivă ? Nu cumva biografia este interesantă abia în lumina operii ? Nu cumva opera ne ajută la interpretarea biografiei ? În cazul acesta, mult căutatele legături genetice nu permit procedarea dela cauză la efect, decât după ce spiritul a purces dela efect la cauză și departe de a ajuta la adâncirea semnificației operei, își primesc ele însele semnificația dela operă.

Dar nu numai publicul care caută să pătrundă în viața artistului și nu numai critica orientată către găsirea unor astfel de legături genetice, artiștii înșiși cred uneori în legătura activă dintre subiectivitatea lor practică și opera lor. Aceasta este cel puțin baza de credință din care se ridică afirmația, pe care unii dintre artiști o fac cu conștiința că în felul acesta ei invocă acel merit esențial al operii, față de care restul scăderilor posibile rămân secundare, că au fost cel

puțin sinceri. Sinceritatea în artă este un alt punct problematic al esteticei curente și adeseori limanul la care ancorează unele din erorile artistice cele mai grave. Dacă în adevăr sinceritatea ar fi o însușire artistică atât de prețioasă, n'am avea atunci decât să ne înfățișăm pe hârtie întocmai cum suntem. Adeseori însă nu suntem în realitate decât ceea ce ni se pare că suntem. Fantoma unei personalități ia adeseori locul personalității adevărate, care se ascunde și uneori nu se realizează niciodată. Când astfel de personalități fantomatice, care se întâmplă a fi și acele care cred mai mult în valoarea sincerității în artă, întreprind redactarea confesiunii lor, se înțelege ce lucru atins de strâmbătate rezultă. Dar chiar dacă artistul este un om trăind o viață mai reală, sinceritatea fără corectiv îl poate duce la simpla înfățișare a unui „caz”, a cazului său, ceea ce scade cu mult interesul cu care, în marile opere de artă, urmărim expresia unui destin general.

Tot atât de îndreptățit cel puțin ca imperativul sincerității, este imperativul disimulării. Flaubert confirma acest lucru când spunea că sentimentele pe care le înfățișează mai bine, sunt acelea pe care nu le-a încercat niciodată. Jean-Paul Richter afirmă aceeași idee când pretindea că în scrierile sale, sunt zugerăvite mai bine, peisagiile pe care el niciodată nu le văzuse. În jurul tuturor marilor pic'uri ale pasiunilor omenești stă astfel un cadru glacial, care ne permite să măsurăm elanul de înălțare al artistului peste condiția vieții și măestria sa. Această mândră și suverană distanță pe care artistul o menține între sine și obiectul descrierii sale, o resimțim ca o trăsură inumană de cruzime, dar

ca pe unul din elementele impresiei sublime cu care atingerea marelui arte ne înfiorează. Aceeasă cruzime o simte și artistul și anume împotriva sa, atunci când luptă contra emoției care încearcă să-l cucerească, si-lindu-se să fie plin de neclintită asprime față de bucuriile și durerile care vibrează în sufletul și carnea sa. Dar aceasta este drama și în același timp grandoarea destinului de artist.

Artistul nu-și trăește viața, artistul și-o consumă. Viața n'are pentru artist acel preț în sine, care face pe ceilalți oameni s'o resimtă cu bucurie sau cu durere, după cum ea este sporită sau amenințată. Din adâncimea de prăpastie a unei catastrofe, artistul poate auzi cum se înalță un cântec de fericire și neîngrijorare. Durerea care încearcă pe un artist poate deveni semnalul care descătușează impulsia creatoare și ca atare ea se poate ușor transforma în contrariul ei. Interesul vieții artistice nu coincide așa dar cu acela al conservării personale. Centrul vitalității artistice stă în creație. Dela acest punct, domeniile suferinței și fericirii se întind în alte direcții, decât acelea care sunt obișnuite. Această stare de lucruri complică și mai mult urmărirea relațiilor dintre viață și operă. Cine ar putea spune cum era bătrânul, cu plămâni ruinați, cu arterele împietrite, suflând greu de goana morții care îl alunga din urmă și care a scris acel cântec delicat și simplu, închinat trandafirilor și amurgului. Rozele se înclină cu ziua :

In marea noapte care vine duioase-și pleacă fruntea lor.

Această mare noapte este a vieții și un presentiment turburător trece deopotrivă pe linia vastă a zării și în

sufletul omului care absoarbe încăodată fericirea și durerea amestecată a lumii. Căci acest cântec nu este nici decum desnădăjduit, cum l-ar fi putut face epoca vieții în care a fost scris, ci străbătut de acel farmec, care este al unei vitalități de artist, stârnită încă oda ă să vibreze.

Nu voi spune dar că artistul n'are nevoie de nici o atingere cu viața practică. Viața este necesară artistului, care o consumă și apoi o elimină. Omul practic își însușește viața, o transformă în substanță proprie și într'un capital solid de experiențe și principii. Căpilaria artistului este însă veșnică. Degustată ca un aliment de lux, artistul redă vieții ceea ce a luat din ea și opera care rezultă, poate deveni o avere agonisită de experiențe, un sprijin și o îndrumare numai pentru noi, dar nu pentru el. Chiar pentru a o elimina, viața îi este necesară artistului și este un frumos moment al literaturii contemporane, acela în care un scriitor francez prelucrând parabola veche, înfățișează pe fiul rătăcit înapoiat acasă și înlesnind fratelui mai mic, în ciuda principiilor pe care le-ar fi putut câștiga, fuga în lume, dincolo de zidul grădinii, în marea învălmășeală a vieții. Această foamă de viață și această impermeabilitate la concluziile ei sunt ale artistului.

Nemângăiată rămâne însă ieșirea artistului în lume. În literatură s'a descris uneori momentul în care, încă din copilărie, o fire de artist resimte subit și pentru dezolarea sa cea mai mare, că el nu este, că el nu poate fi la fel cu ceilalți oameni. Gide în scrierea sa de confesiuni și Thomas Mann în „Tonio Kröger” au fixat astfel de momente. Cu ce dureroasă strângere de inimă urmărește Tonio Kröger, de după perdeaua care îl

ascunde, dansul înlănțuit al perechii, către care se îndreptase și în trecut elanul său nelineștit și tragic! Acea fericire, acea împăcată neștiință de sine nu va putea fi niciodată a sa.

În timp ce astfel nostalgia sa îl îndrumază către pierduta patrie a naivității, artistul se resimte pe sine ca un monstru de complexități iresolvabile. Nu că împreună cu Mozart sau cutare primitiv italian nu ar exista și artiști creând în simplitate și fericire, într-o atmosferă de smerită și dulce evlavie, fără sbucium și ostentoare luptă cu sine, dar acest fel al lucrurilor nu este nici cel mai des și nici, după cum s'a afirmat uneori, cel mai potrivit cu firea primelor mărimi. Simțindu-se în atâtea împrejurări în opoziție cu viața, artistul nu poate rămâne, după cum se spune, un simplu instinctiv; el devine mai degrabă un reflexiv, apostolul și martirul unui simț critic ascuțit și rebel. Corespondența lui Flaubert este documentul acestei împerecheri între estetism și criticism, considerată chiar la rădăcina în care ele se unesc și tabăra din care societatea modernă și burgheză a simțit îndreptându-se către ea mai multe înveninate săgeți.

Societatea se răsbună atunci și îl izolează pe artist, dăruindu-i un destin de umiliri. Căci dacă cititorul singuratic cunoaște acel devotament arzător, fanatic și exaltat, cu care el salută în paginile unei cărți renașterea la o viață nouă și înzestrarea sa cu un suflet mai bogat, societatea, care este în definitiv societatea cititorilor, pierde curând amintirea acestui moment. Există fără îndoială artiști glorioși, sărbătoriți și aclamați, dar niciodată pentru meritul lor exclusiv estetic. Triumful înapoierii lui Voltaire la Paris sau funeraliile

glorioase ale lui Hugo au fost manifestații publice pe care nici o nuanță nu le desparte de înapoierea în Paris a lui Napoleon, a Împăratului, viu și mort. Când artistul nu este o strajă și un atlet al mândriei cetății, dar când el poate rămâne totuși un mare artist, ați observat condiția în care el decade subit, tutela care i se acordă cu bunăvoință, când nu i se destină hohotele de râs ale gușăților ?

Se spune atunci că artistul se închide în turnul său de fildeș, care este însă o închisoare, căci nu se știe dacă această retragere e aleasă cu toată libertatea și dacă dela mica fereastră cu gratii nu privește cumva un isgonit ? În acest amarnic prizonierat, din care puterile artistice cele mai mari au scos strigătul desnejdii de a nu putea îndeajuns, trăește un condamnat la muncă perpetuă și silnică. Niciodată ostenelele artistului nu se vor sfârși, căci dacă omul practic se poate mulțumi și cu aproximația, artistul nu se poate îndestula decât cu desăvârșirea. Aproximația este pentru adevăratul artist lucrul cel mai chinuitor și care se potrivește cu acele torturi ale îndoelii, pe care omul religios ar dori bucuros să le schimbe și cu veșnicele flăcări ale iadului. Aspirația sa către perfecțiune este dimpotrivă expresia autocrației caracterului său, a intransigenței sale absolute și despotice, a unui eroism care știe că se îndreaptă către zdrobirea puterilor încordate spre imposibil. Există în artist ceva din tiran și din soldat. Deaceea înclinarea artiștilor de a-și da o altă ereditate, decât aceea burgheză, pe care purtând-o urmări în generații mai apropiate, o poartă cu mai multă siguranță în vine, pentruca împreună cu Flaubert să se simtă descinzând din pirații normanzi

sau cu marele liric german Stefan George, din înzăoații cavaleri cruciați, toate acestea sunt pentru ei, ca să spunem așa, niște reverii naturale. În lumina dorinței de perfecțiune, care este produsul unui adevărat entuziasm moral, munca artistului poate fi privită ca o luptă împotriva transacției mărunte și lașe, dar și ca o luptă cu sine însuși. Căci între marea sa aspirație și puterile mai relative de care se slujește, diferența care se introduce este cunoscută și denunțată de artist ca rezultatul unei inerții, o destindere a marei încordări, resimțită cu nesfârșită durere. Nu este ființă împotriva căreia artistul să se îndrepte cu mai multă înverșunare, decât omul care înlăuntrul său ostenește. Marii artiști ar trebui deci prețuiți și după valoarea morală a năzuinței lor eroice.

ARTA ȘI JOCUL

Dupăce arătase îndelung că arta este o varietate a jocului, K. Groos, cercetătorul care a adunat mai multe merite pentru întemeierea acestui punct de vedere, simte nevoia să restrângă generalitatea propoziției sale, lămurind că numai emoția estetică este un caz particular al jocului, pe când creația artistică este mai degrabă muncă adevărată și o temă serioasă a vieții. Dela Kant încoaace s'a repetat cu multă insistență că arta înfățișează un caz de „finalitate fără scop” și că ea este o activitate desinteresată. Groos precizează însă această afirmație, arătând că numai emoția estetică se satisface în sine, pe când creația artistică oferă exemplul unei activități în care subiectul năzuește către un scop mai depărtat decât aplicația sa momentană și anume tocmai către producerea operei. Către acest scop, artistul se îndreaptă folosind o tehnică și sperând să obțină o influență oarecare asupra publicului său. Prin toate aceste însușiri, creația artistică depășește sfera propriu zisă a esteticului și se apropie de muncă. Dar dupăce principiul a fost stabilit, poate fi înregistrată și nuanța. Așa arată Groos că dacă la artistul cult, creația se deosebește de emoție pentru a se apropia

de muncă, la artistul primitiv ea tinde să coincidă cu emoția, pentru a se apropia de joc. Dansul primitiv, care se asociază cu muzică și poezie, are într'adevăr un public, dar executanții dansează mai întâiu pentru propria lor plăcere. Este probabil că și povestitorul epic se delectează cu improvizațiile fantaziei sale, după cum desemnatorul primitiv extrage un motiv de plăcere din exercițiul dexterității pe care o practică. Satisfacția rezultând din abilitate nu poate fi însă străină nici artistului cult, așa încât osteneala muncii sale se înseninează adeseori prin răsfrângerea plină de voieșie a jocului ¹⁾. Astfel complectate lucrurile și puse la punct, cititorul nu trebuie să piardă din vedere că teoria artei ca joc este la Groos o teorie a emoției estetice.

Se știe în ce chip și-a dezvoltat K. Groos vederea sa. Ea venea să completeze pe aceea a lui H. Spencer, adeseori reprodusă și foarte comentată deasemeni. Intregind o idee pe care mărturisește a o fi întâlnit undeva, fără să-și mai amintească unde (deși era vorba numai de celebrele „Scrisori asupra educației estetice” ale lui Schiller), Spencer elaborase o teorie fiziologică a jocului. Pentru Spencer, animalele superioare nutrindu-se mai bine, bucurându-se de altă parte de o organizație mai complexă și mai variată, care le permite să menție în repaos unele funcțiuni, în timp ce pe celelalte le exercită, ajung cu ușurință la un excedent de energie, pe care trebuie neapărat să-l cheltuiască. Risipa energiei astfel acumulate se face imitând actele serioase ale vieții. Așa

1) Die Spiele der Menschen, 1899, pg. 507 urm.

apare jocul cu toate varietățile lui, printre care trebuie să numărăm și activitatea estetică¹⁾. Aci intervine însă un punct destul de obscur la Spencer. Ceeace individul tânăr imită, jucându-se, este când propria sa activitate serioasă, când activitatea serioasă a adulților. În economia teoriei lui Spencer, numai primul caz putea intra cu potrivire, pentru că numai el permite presupunerea unor căi într'atât de cufreerate de energia nervoasă, încât prisosul acesteia din urmă să se poată revărsa cu ușurință prin ele. Rămâne însă o latură nelămurită, în ce mod animalul tânăr poate găsi ușoară și naturală, întrebuințarea excesului de energie prin imitarea actelor serioase din practica adulților. Ne-am aștepta mai degrabă ca imitația unei activități atât de străine de firea copilului, să nu se poată face decât printr'o mare încordare și printrumare să nu poată nicidecum intra în categoria jocului, al cărui caracter esențial este de a se desfășura fără nicio silnicie.

Groos menține din concepția lui Spencer, în primele sale lucrări, vederea despre excedentul de energie, care pare a se manifesta în acel *impuls către activitate* (Betätigungsdrang), de care dau dovadă animalele superioare, mai ales în epoca de creștere. Tăgăduiește însă că acest prisos se cheltuește totdeauna în imitarea unor activități serioase, de oarece o categorie întreagă de jocuri este alcătuită din exercițiul gratuit al organelor și funcțiunilor și anume aceea pe care o intitulează „das spielende Experimentieren”. Mai natural i se pare deci a spune că prisosul

1) Principes de Psychologie, trad. franc. 1875, vol. II pg. 661 urm.

de energie se descarcă pe căile pe care le oferă pozițiile înăscute, instinctele. Este de observat că Groos menține teoria spenceriană întrucât aceasta precizează cauzele eficiente ale jocului. El o completează însă stabilind și cauzele lui finale. După ce Spencer ne-a arătat așa dar mulțumită căror condiții fiziologice este jocul posibil, Groos aduce un plus de lămuriri în ce privește semnificația lui biologică. Animalul tânăr se joacă astfel pentru a-și perfecționa instinctele, mai înainte ca ele să fie încercate în împrejurările pline de risc ale vieții serioase. Instinctele sunt într'adevăr insuficiente pentru temele din ce în ce mai complicate care se pun organismelor superioare. Este necesar deci ca pe mecanismul lor primitiv, să se grefeze o serie de achiziții motrice, răspunzând împrejurărilor mai complexe în care se va desfășura lupta de conservare personală. „Acolo unde individul în creștere — scrie Groos — mânat de un impuls interior și fără un scop obiectiv, își exercită, dezvoltă și perfecționează predispozițiile lui, avem de-a face cu forma originară a jocului”¹⁾.

În lucrările sale „Die Spiele der Tiere” și „Die Spiele der Menschen”, Groos a construit un sistem complet, reușind să pună în legătură toate jocurile observate la animale și oameni cu unul sau altul din instinctele lor. Printre aceste jocuri ia loc și emoția estetică. Întrebându-se acum căror instincte corespunde și în care clasă de jocuri intră emoția estetică, vom avea de deosebit mai întâiu pe aceea care dă replică nevoii aparatelor sensoriale de a

1) Die Spiele der Tiere, 1896, pg. 74.

se exercita și care se clasifică printre „jocurile experimentative”, despre care am pomenit și mai sus. În apetitul sensorialității noastre pentru excitații agreabile sau intensive, recunoaște Groos, izvorul plăcerii pe care ne-o satisfacem în contemplarea frumosului și a sublimului. O altă emoție estetică este aceea care se clasează printre jocurile imitative și corespunde instinctului de imitație. Dar există un instinct al imitației? Pentru că un instinct nu se poate defini decât prin finalitatea lui, Groos îl concepe ca pe o predispoziție foarte generală, menită să solicite celelalte instincte slăbite prin dezvoltarea inteligenței. Iată-l dar pe copil, în prada nevoii de a-și exercita de data aceasta aparatele motoare. O reprezentare are tendința de a se realiza într'un act. Reprezentarea oferă ocazia și primul impuls, pe când nevoia fundamentală de acțiune, oferă energia suplimentară și decisivă care o transformă în act. Așa vor începe copiii, jucându-se, să imite practicele părinților lor și să realizeze primele situații estetice. O varietate a imitației este ceea ce Groos numește „imitația internă” (die innere Nachahmung). Ea constă din acele mișcări efective care se petrec în organele noastre, fără ca ele să devină vizibile la exterior și care întovărășesc a percepția oricărui obiect. O asemenea „imitație internă”, practică numai pentru plăcerea desinteresată de a acționa, este emoția estetică în acest ultim înțeles. Avem deci dreptul de a o socoti, împreună cu Groos, ca un caz special al jocului în genere, dacă dificultăți serioase nu ne-ar ieși în cale.

Căci mai întâiu dacă emoția estetică ar fi joc, ea nu s'ar putea exercita decât numai în cazurile când

organismul ar fi acumulat un prisos de energie și mai ales în vremea copilăriei. Se poate însă susține acest lucru? Activitatea estetică însoțește viața și intensitatea ei cea mai mare nu s'a dovedit până acum că ar corespunde cu epoca de pregătire a instinctelor. Apoi printre copii, nu acei care se bucură de o prosperitate organică mai mare, sunt acei care dovedesc o aptitudine artistică mai remarcabilă. Contrariul s'ar putea susține chiar cu mai multă dreptate. Așa Flaubert vorbește odată de „copiii căroră muzica le face rău” și care unesc importante dispoziții artistice cu o mare debilitate corporală. Îndată ce starea sănătății lor se îndreaptă, predispoziția artistică începe să scadă ¹⁾. Ocupându-se de evoluția artistică a copilului, G. F. Hartlaub constată o culminare a aptitudinilor paralelă cu o stare precară a sănătății și un regres al lor coincident cu momentul în care copilul devine mai robust ²⁾. Foarte interesante sunt observațiile cu care Hartlaub însoțește aproape o sută din desemele și acuarelele înfățișate la expoziția de artă infantilă, organizată la Mannheim în 1921. Este o analiză emoționantă aceea care ne prezintă printre artiștii-copii, când pe unul de o „gingășie îngrijorătoare” (beängstigende Zartheit), când pe alții de un temperament sau chiar în prada anumitor turburări nervoase. În cazul tuturor acestor copii, Hartlaub a putut stabili dispariția subită a unui dar mai înainte remarcabil, îndată ce starea sănătății lor s'a îmbunătățit. Rezultă de aici că arta infantilă nu poate fi considerată drept joc

1) Correspondance, ed. Charpentier, vol. II, pg. 82.

2) Der Genius im Kinde, 1922, pg. 29.

sau că teoria excesului de energie are nevoie să fie corectată.

Această corectură Groos însuș a avut prilejul s'o facă. Intr'o lucrare mai nouă a sa, Groos observă că dacă prisosul de energie poate fi o condiție favorabilă a jocului, el nu este o condiție indispensabilă ¹⁾. Pisica tânără continuă să se joace cu mosorul care i se prezintă, chiar după ce, puțin obosită de joc, se așezase să se odihnească. Din această pricină Groos preferă acum să spună că individul, animal sau om, se joacă, oricâteori anumite predispoziții sunt solicitate să se exercite. Când aceste predispoziții sunt solicitate, individul reușește, dacă nu este completamente epuizat, să mobilizeze forța nervoasă necesară pentruca exercițiul efectiv să înceapă. O ascemenea înfățișare a lucrurilor se potrivește mai bine cu constatările relative la starea precară a sănătății artiștilor-copii. Dar în acest caz, niciun interes nu mai prezintă subsumarea artei infantile în categoria jocului. Copiii devin artiști nu întrucât se joacă, ci întrucât sunt determinați de predispoziția artistică. Ei se exercită artistic, pentru aceleași motive care agită și sufletele artiștilor adulți. Artă infantilă nu este deci joc, ci expresia unui destin interior de neînlăturat. Ea constituie felul în care se realizează o anumită structură sufletească.

Dar încă un motiv ne mai împiedică să asimilăm artă infantilă cu jocul. Jocul este pre-exercițiul instinctelor necesare vieții. În acest punct convingerea lui Groos a rămas nesdruncinată. Poate fi considerată însă artă infantilă ca o asemenea preparație a

1) *Das Seelenleben des Kindes*, ed. 5-a 1921, pg. 57 urm.

instinctelor utile? Expoziția dela Manheim a înfățișat două aspecte dătătoare de măsură pentru toată arta infantilă și care corespund cu cele două motive care par a o determina: tendința romantică și satirică. În desemele sau acuarelele lui, copilul își creiază o lume fantastică și cu totul turburătoare pentru sensibilitatea noastră. Astfel un băiat de 5 ani expune un personagiu cu un cap de mort în mână. Alții inventă animale și scene fabuloase înspăimântătoare. Hartlaub compară această artă infantilă cu arta nebunilor, către care cercetarea modernă se îndreaptă dela un timp cu multă stăruință ¹⁾, constatănd între ele mai multe asemănări. Și este o observație bogată în sugestii aceea că printre nebunii-artiști sunt persoane care nu dovediseră nici înclinație nici vreo preocupare artistică oarecare, atâta vreme cât erau sănătoase.... Când nu este romantic, artistul-copil este satiric. El știe să surprindă cu un just accent ridicolul persoanelor adulte și serioase. Iată însă două tendințe la care copilul trebuie să renunțe mai mult sau mai puțin în măsura în care înaintează în viață. Școala și mai târziu practica vieții extermină din el germenul romantismului și al satirei. Artă infantilă ar fi deci o rea preparare pentru viață. Se vede însă că nu trebuie s'o considerăm astfel.

* * *

Am examinat până acum greutatea legate de teoria artei, în special a emoției estetice, ca o formă a jocului. Problema are însă încă o față. Noul aspect către care

1) cp. Hans Prinzhorn, Die Bilderei der Geisteskranken 2. Aufl. 1923.

trebuie să ne îndreptăm acum este conexiunea dintre joc și forma primitivă a artei. Insemnate dificultăți vor apărea și aci în calea vederii despre raportul dintre artă și joc sau cel puțin în calea afirmării în formă exclusivă și dogmatică a acestui raport. Noua întrebare și-a pus-o dealtfel și Groos, pentru a răspunde însă, în felul său general, că și din această parte, teoria sa primește confirmare. Îndreptându-și însă privirile către acest domeniu, Groos renunță, dupăcum am văzut că are motive, la distincția dintre creație și emoție estetică, pentrucă la primitiv ele se confundă în adevăr. Iată așa dar că desemnul, sculptura și arta dramatică, n'ar fi pentru primitiv decât niște forme ale jocului. Mai întâiu în ce privește desemnul, Groos crede că exercițiul lor primitiv nu se face *de cele mai multe ori* pentru motive eteronome, cum ar fi de pildă motivele magice. Cu alte cuvinte, primitivul desemnează nu pentru a exercita vreo influență asupra obiectului reprezentării lui, cum mentalitatea lui magică i-ar permite să creadă că are puterea s'o facă, dar pentru simpla plăcere a simțurilor și a fantaziei. În sprijinul acestei afirmații, care n'are dealtfel nimic categoric, Groos aduce simpla mărturie a lui Grosse. În privința sculpturii apoi, primul motiv al înclinației de a plasticiza forme animale, crede Groos a-l găsi în existența unor forme aproximative, anticipate în natură și care amintindu-i pe cele dintâiu, îi dă și impulsul de a le obține prin oarecari corecturi. În acelaș fel în care o rimă aduce o idee, tot astfel o formă aproximativă sugerează o formă precisă. Se citează astfel cazul primitivilor care dintr'o cochilie de scoică, stilizează

o pasăre sau un pește cu care cochilia se va fi întâmplat să se asemene. În sfârșit, faptul că arta dramatică s'a dezvoltat din jocurile imitative, i se pare lui Groos atât de evident, încât nicio discuție mai amănunțită a acestui punct de vedere nu încarcă expunerea ¹⁾).

Indreptându-și cercetarea către primele așezări omenești, Groos ia deci în considerație numai artele figurative și reprezentarea dramatică, neglijând însă artele ritmice. Dar tocmai în legătură cu acestea, cu muzica, poesia și dansul, s'a emis o ipoteză care contrazice vederile lui Groos în chip esențial. Economistul Karl Bücher ²⁾ cercetând astfel formele primitive ale muncii a fost adus să constate că ele coincid cu începuturile depărtate ale artei. După Bücher, arta la origina ei nu este nicidecum joc, ci mai de grabă însăși forma de organizare a muncii primitive. La drept vorbind, între acești doi cercetători, problema s'a deplasat. Căci pe când Groos urmărește și în cazul artei primitive, subsumarea ei în categoria jocului, Bücher se întreabă care este origina artei la primitivi. Răspunzând la această chestiune, el arată că artele ritmice s'au dezvoltat dintr'o activitate exercitată la început pentru alte motive și anume din muncă. Artă a putut fi cultivată mai târziu pentru simpla plăcere legată de exercițiul ei și ca atare ea poate fi înțeleasă, la această fază, ca o varietate a jocului. La origină însă, arta era practică pentru motivul eteronomic că ușura sarcina muncitorilor. Așa se desemnează opoziția dintre Bücher și Groos.

1) Die Spiele der Menschen, pg. 407, 411 urm., 386.

2) Arbeit und Rhythmus, 1896, ed. 2-a 1899.

În lucrarea sa, Bücher pornește dela constatarea incapacității primitivului de a îndeplini orice muncă mai susținută. Ofensa unei trândăvii iremediabile, primitivul n'o merită însă, pentru că toate produsele mâinilor sale sunt atât de minuțios lucrate și îndobite, încât confecționarea lor nu s'a putut face decât cu cheltuiala unei energii, care dovedește mai degrabă hărnicie și dragoste de lucru. Nici bănuiala unei debilități trupesti nu i se potrivește mai bine primitivului, pentru că dansând, într'un ritm din ce în ce mai întetît și uneori până la sleirea tuturor puterilor, risipește o energie pe care este drept că nu știe s'o întrebuințeze la muncă, dar pe care în definitiv o posedă. Cum se leagă între ele aceste fapte contradictorii? Cum se explică oboseala care îl cucerește cu ușurință pe primitiv, alternând cu minunile de răbdare închise în operele industriei sale și cu marile prisosuri de energie pe care le cheltuește când dansează? Este destul să ne punem această întrebare, pentru a vedea că primitivului nu-i lipsește nici hărnicia nici forța și că el este incapabil numai de efortul mai susținut al spiritului și al voinței. Dar de unde provine această incapacitate? Din aceea, răspunde Bücher, că primitivul dă o întrebuințare cu totul neeconomică forțelor sale (ein unwirtschaftlicher Kräfteverbrauch), degajând o energie când prea mare, când prea mică, pentru sarcina momentană pe care trebuie s'o îndeplinească. Risipindu-se într'o activitate nedisciplinată, primitivul ostenește mai repede decât civilizatul și activitatea sa nu se poate defășura cu continuitate. Un singur mijloc există pentru a remedia acest neajuns. Se știe că o mis-

care cu cât durează un timp mai scurt, cu atât se poate reproduce mai egală cu sine și de mai multe ori. Incadrate între acele momente de repaos, care intervin la intervale regulate și în timpul cărora energia se reface, mișcările muncii se pot repeta un timp mai îndelungat și întreaga acțiune dobândește un caracter de continuitate, imposibil de obținut altfel. Măsurarea duratei mișcărilor este ușurată prin faptul că fiecare din ele se compune din cel puțin două elemente, unul mai tare și altul mai slab: o ridicare și o coborîre, o lovire și o tracțiune, o întindere și o contracțiune, ș. a. m. d., „In acest fel orice mișcare pare articulată în sine și are drept urmare că revenirea regulată a aceluiași mișcări la aceleași intervale de timp, ne apare, ca ritm”. Prin ritm, forțele se adaptează scopului în slujba căruia ele sunt mobilizate. Prin ritm, munca se ușurează, puterile se economisesc pentru a se cheltui mai îndelung. Dacă dansul permite o întrebuințare de energie atât de mare, lucrul se datorește faptului că el este ritmic. Pentru a putea lucra, primitivul dă muncii sale o formă ritmică. Atunci când instrumentele sale de lucru nu dau niciun sunet, el își sacadează munca prin propria voce. Despre anumite triburi negre și malaeze se poate spune că, aproape fiecare activitate corporală a lor se însoțește de cântec. Uneori instrumente sonore sunt anume întrebuințate pentru a constrânge în cadre ritmice desfășurarea muncii. Alteori acțiuni complicate, cum sunt d. p. muncile câmpului, iau înfățișarea unor adevărate dansuri. Alteori, însfârșit, grupul muncitorilor lucrează privind la dansatorul care, în fața lor, mimează ritmic munca respectivă. Pe temeiul acestor

constatări, K. Bücher se socotește îndreptățit să închee că nu numai origina dansului, dar a muzicii și a poeziei stă în munca ritmică. Strigătele animalice prin care primitivul își scandează munca și în care el găsește ușurare, alcătuiesc elementele celor mai vechi cântece omenești. În curând, între aceste strigăte, devenite refrene, primitivul introduce propoziții simple, vorbind despre munca sa. Dar pentru a se adapta mișcării ritmice, cuvintele sunt astfel deformate prin deplasarea accentului, căderea sau contracțiunea unor silabe, încât această limbă poetică devine aproape de neînțeles și numai explicațiile autorului o pot lămurii. Mult mai târziu limba obicinuită ajunge să se adapteze exigențelor ritmice, pentru a intra cu naturalețe în cadrele lor. În acest moment creația poetică se poate spune că s'a născut.

Este probabil că ipoteza lui Bücher conține mult adevăr. Ea s'a bucurat de altfel de o bună primire din partea specialiștilor. Printre alții, Y. Hirn ¹⁾ o acceptă în întregime, invocând în sprijinul ei legea psihologică după care o primă mișcare creind reprezentarea ei, înzestrează conștiința cu o putere ideo-motrice care ușurează execuția mișcărilor analoage care urmează. Aci trebuie să vedem explicația constatării experimentale a lui Féré că a doua presiune la dinamometru este totdeauna mai puternică decât cea dintâi. Dar tot aci găsim explicația motivului pentru care mai toate activitățile serioase ale primitivilor sunt precedate de dansuri care le imită cu anticipație. Însfârșit, întrucât

1) Der Ursprung der Kunst, trad. germ. 1904, pg. 247 urm.

ritmul muncii reprezintă o succesiune regulată de mișcări identice, energia întrebuințată pentru execuția lor în loc să scadă, crește pe măsură ce se desfășoară. Psihologia și etnografia ne îndeamnă deci să localizăm în munca primitivă origina artelor ritmice. Jocul experimental a putut ajuta pe primitiv să descopere arta, dar munca n'a fost ineficace. Numai spiritul sistematic, aspirând către unitate, vrea să găsească pricina unică a fenomenelor, în timp ce liberă de prejudecata unității, cercetarea imparțială recunoaște cauza variată a unui efect singular.

În sistemul lui Groos, ipoteza lui Bücher nu putea încăpea. Groos i se opune deci relevând câteva dificultăți de amănunt. Astfel, Bücher încercase să probeze cum că toate instrumentele muzicale primitive sunt instrumente de muncă. Groos observă însă că afirmația nu se verifică pentru cazul instrumentelor de suflat și coarde. În ce privește toba, pe care Bücher o face să derive din banița de cereale, Groos arată că ea este cunoscută și triburilor vânătoarești, care totuși nu cultivă pământul. Din aceste pricini, Groos socotește că pentru a explica origina instrumentelor muzicale, mai plausibilă este ipoteza apariției lor prin jocul-experimental, la care primitivul s'ar deda mânat de nevoia de a-și exercita sensibilitatea acustică¹⁾. La toate acestea, Bücher a răspuns că origina instrumentelor muzicale este pentru el o chestiune secundară : „La ce îmi folosește trompeta dacă nu știu să suflu în ea ?” Problema principală rămâne aceea a originii muzicii și Groos n'a dovedit că în acest punct central argu-

1) Die Spiele der Menschen, pg. 59.

mentele lui Bücher n'ar fi valabile ¹⁾). Este în adevăr limpede că muzica a putut lua naștere ca un fenomen concomitent cu efortul de a organiza munca, pe când unele instrumente muzicale au putut apărea mai târziu și anume în momentul în care experiența a dovedit că ele pot fi întrebuințate pentru producerea aceluiași sonorități pe care dela un timp primitivul a început să le cultive pentru simpla plăcere de a le asculta. Fără răspuns a rămas cealaltă obiecție a lui Groos cum că la triburile vânătoarești cele mai primitive, nu numai că o mare parte a muncii nu este ritmică, dar că tot ce se înfățișează ca muncă ritmică este exercitat de femei, în timp ce dansul și muzica sunt practicate numai de bărbați. Dacă însă Groos tăgăduiește că origina artelor ritmice ar sta în muncă, în altă parte el crede că poate confirma adevărul că ritmul reprezintă o formă de organizare a muncii, invocând constatarea că efortul intelectual al memorizării este cu mult ușurat când se desfășoară cadențat ²⁾).

Greutatea cea mai mare în calea teoriei sale a ridicat-o însă chiar Bücher, când într-o lucrare ulterioară ajunge să conchidă că „jocul este mai vechiu decât munca și arta este mai veche decât producția utilă” ³⁾. Nu rezultă din chiar acest paralelism de concepte că Bücher aderă de data aceasta la teoria artei ca joc ? Dar ce îl îndreptățește să infirme vederea câștigată cu atâta trudă asupra conexului primitiv dintre muncă

1) Arbeit und Rhythmus, pg. 326, în notă.

2) Das Seelenleben des Kindes, pg. 123.

3) Die Entstehung der Volkswirtschaft, 1893, ed. 3-a 1901, pg. 34.

și artă ? Cea dintâi formă a industriei primitive, Bücher ne arată că este împodobirea corpului, prin pictură, tatuaj și mutilare. Mai târziu apare confecționarea de ornamente mobile, măști, deseme imprimate în stâncă sau lemn, petroglife, etc. Toate aceste activități aparțin fără îndoială „jocului”. În joc se dezvoltă așa dar aptitudinea tehnică, pe care munca va folosi-o mai târziu pentru scopurile ei utilitare. În treacăt se poate aminti totuși că dacă primitivul cel mai înapoiat nu cunoaște alte activități decât cele enumerate, ele coincid cu însuși cuprinsul muncii lui serioase. Nu se poate vorbi în adevăr de joc, decât acolo unde acesta ar alterna cu un alt exercițiu pus în slujba scopurilor utilitare ale vieții. Atâta vreme cât acesta din urmă n'a apărut, jocul primitivului este chiar munca sa. Dar este adevărat că ornamentele și obiectele sale artistice n'au niciun scop practic ? Iată un lucru pe care cercetătorii artei primitive ne opresc să-l afirmăm în toate împrejurările. Așa d. p. Grosse înclină să creadă că motivul principal al obiceiului pe care îl au primitivii de a se vopsi în roșu, este acelaș care rezervă și astăzi acestei colori, o mare favoare; „Valoarea estetică a roșului — scrie Grosse — este atât de considerabilă și atât de ușor de înțeles, încât n'avem nevoie să atribuim acestei colori o semnificație religioasă ipotetică, pentru a-i explica întrebuintarea universală”¹⁾. În schimb obiceiul australienilor de a se vopsi în alb, în toate împrejurările de doliu, ar rămâne neexplicabil, dacă n'am admite că pe această cale ei urmăresc să nu mai poată fi recunoscuți de

1) Die Anfänge der Kunst, 1893, trad. franc. 1902, pg. 47.

spiritele redutabile ale morților. Ipoteza religioasă este aci necesară și la ea se oprește și Grosse. Semnificație religioasă și socială mai au și colorile sau desemele care indică în tribul primitiv pe șef sau pe vrăjitor. Uneori vopsirea sau tatuarea fac parte din elementele unei acțiuni cultice, ca d. p. în împrejurarea trecerii adolescenților în ordinul bărbaților. Alteori ele servesc ca mijloace de apărare împotriva unor puteri demonice. În toate aceste împrejurări ni se arată că decorația primitivă nu este totdeauna un simplu mijloc cosmetic răspunzând înclinației primitivului pentru forme și colori. Decorația primitivă nu este numai joc experimentativ, dar uneori și practică rituală. Acest din urmă caracter i se pare chiar atât de esențial lui Wundt, încât el nu se sfiește să afirme că dacă pozoaba primitivilor a putut apărea drept un mijloc cosmetic desinteresat, faptul se explică prin aceea că înțelesul ei religios și social s'a pierdut în decursul timpului ¹⁾).

Dacă ne orientăm acum atenția către artele plastice primitive, întâmpinăm și aci două răspunsuri diferite cu privire la motivele lor inițiale. Afirmația lui Grosse că „primitivii cultivă arta pentru plăcerea pe care ea le-o conferă” și pe care Groos o primise pentru sprijinul propriei sale teze, își găsește limita în chiar textul cel dintâiu, unde aflăm constatarea complimentară că există deseme și sculpturi primitive care sunt probabil un fel de simboluri religioase. La drept vorbind, o artă de un caracter pur

1) Völkerpsychologie, vol. III Die Kunst ed. 2-a 1908, pg. 178—179, 186.

estetic găsește Grosse mai cu seamă la popoarele de vânători și își explică remarcabilele însușiri de realism pe care această artă o manifestă, prin darurile de observație și îndemânare pe care practica vânătoriei le folosește și desvoltă în mare măsură. Indată însă ce primitivii se înalță cu o treaptă mai sus peste forma rudimentară a economiei vânătoarești și ajung agri-cultori și crescători de vite, Grosse este silit să constate un regres al aptitudinilor realiste în artă, ca o urmare a faptului că noua formă de producție nu mai solicită cu aceeași intensitate darurile de observație și îndemânare ¹⁾. Ceeace alcătuește fără îndoială un regres al simțului realist, Grosse îl interpretează însă ca pe o retrogradare a aptitudinii artistice în genere. Tot ce va urma însă ne va convinge, că în această trecere către forme superioare de producție, arta începe să fie exercitată pentru alte motive. Fiind mai întâi un joc, arta se înfeodează mai apoi scopurilor religioase. Este convingerea către care ne duce coordonarea cercetărilor moderne de etnografie și preistorie și care ne permite să apreciem unilateralitatea teoriei artei ca joc.

* * *

Dacă așa dar opinia care hotărăște că întreaga artă primitivă este joc ne apare unilaterală, la fel trebuie să recunoaștem că este și părerea opusă care susține că arta primitivă are întotdeauna un înțeles magic. Cercetarea modernă înclină mai de grabă să folosească ambele aceste vederi. După cum Grosse însuși o afir-

1) Les débuts de l'art. pg. 151.

mase, atunci când — după cum am văzut — comparase arta vânătorilor cu a agricultorilor, cercetarea modernă caută a recunoaște și ea la baza artei primitive un dualism de motive.

Noua orientare se va împotrivi din ce în ce mai mult acelor păreri exclusive, ca aceea susținută printre alții de S. Reinach ¹⁾, pentru care uimitoarele deseme realiste executate de primitivii din paleoliticul superior (vârsta renului), aveau destinația de a atrage animalele pe care acești primitivi le vâneau. Wundt observă însă că analogia cu popoarele primitive moderne nu confirmă ipoteza lui Reinach. Căci desemele primitivilor moderni, care îngăduie interpretarea magică, sunt executate totdeauna pe arme, iar nu pe alte obiecte, cum sunt pereții grotelor sau coarnele de ren, unde au fost găsite majoritatea desemnului datând din paleolitic. Pedeață parte, animalele reprezentate de primitivii moderni sunt animale totemice, de cele mai multe ori cruțate și nicidecum râvnite de vânători. De aceea Wundt preferă să se oprească la părerea că primele produse ale acestei arte realiste sunt rezultatele unei „activități de joc” (spielende Beschäftigung), la care s'a adăugat cu timpul motivul pictografic, dorința de a le menține ca pe amintirea unor evenimente trecute, în care caz desemele fiind sortite unei conservări mai îndelungi sunt servite și de o aplicație mai susținută, căreia i se datorește acea minuție și fidelitate realistă pe care o admirăm în operele paleoliticului și ale boschimanilor moderni. Un motiv magic nu avem dreptul să presupunem artei primitive, decât atunci când ea

1) Cultes. Mythes et Religions, vol. I, 1905, pg. 125 urm.

se îndepărtează de realitate, obținând acele reprezentări ciudate și înspăimântătoare, pe care Wundt le întâlnește în arta australienilor și ar fi putut să le identifice și în arta mesoliticului¹⁾). Ipoteza exclusivă a semnificației magice a artei primitive o face astfel Wundt să se echilibreze cu constatarea că în unele împrejurări arta primitivă nu pare a avea decât libera semnificație a unui joc. Dar nevoia de a admite un dualism de motive la baza artei primitive ni se mai impune și din alte părți.

Ipoteza lui S. Reinach a fost criticată de curând și de G. H. Luquet. O valoare magică nu recunoaște acest autor, decât acelor deseme provenind din paleoliticul superior, care înfățișează animale rănite sau amenințate de armele vânătoarei. „Virtutea magică nu putea rezida însă în aceste împrejurări în simpla reprezentare a acestor ființe, ci în aceea a armelor care le răneau sau le amenințau”. Argumentul că ele au fost găsite în fundul cavernelor, invocat anume pentru a dovedi că în acest loc retras nu se putea săvârși decât acțiunea tainică a magiei, i se pare lui Luquet puțin convingător. În ideea că pictura și desemnul animalier al acestei epoci are o semnificație pur artistică, îl mai întărește apoi și constatarea că nu toate animalele înfățișate acolo sunt comestibile și prin urmare acțiunea magiei nu se putea îndrepta către unanimitatea lor. În privința figurilor umane, Luquet relevă apoi contradicția cuprinsă în argumentul că aceste figuri slujeau când magiei protectoare pentru membri grupului social, când magiei ostile pentru membri grupu-

1) *Völkerpsychologie*, vol. III pg. 138 urm.

lui inamic, pe câtă vreme nimic în caracterele obiective ale acestor figuri nu ne îngăduie să deosebim pe dușmani de prieteni. Avem de distins așa dar între o artă primitivă magică și una căreia nu-i putem atribui acest înțeles. Cea din urmă pare a fi anterioară în timp, mai întâi pentru motivul că magia bazându-se pe ideea puterii pe care o câștigă artistul-vrăjitor, asupra unor ființe anumite, prin reprezentarea lor, presupune că primitivul a trebuit să facă în primul rând descoperirea că manevrând unele unelte și un anumit material, el poate să obțină figuri asemănătoare ființelor din natură. Este prin urmare logic a spune că reprezentarea plastică desinteresată a precedat reprezentarea cu scopuri magice. Și de fapt dintre cele două vârste ale paleoliticului superior, aurignacianul și magdalenianul, numai în cea din urmă s'au localizat opere plastice cărora cercetarea critică să le recunoască o legătură cu cercul de idei al magiei. La începuturile artei așa dar Luquet presupune un ade-vărat „joc experimentativ”, în sensul lui Groos, gesturi întâmplătoare prin care primitivul obținând conturul unei ființe, trezeau în el dorința de a le repeta cu intenție ¹⁾).

Paralelismul dintre arta preistorică și aceea a primitivilor moderni a fost urmărită cu multă stăruință de către Herbert Kühn ²⁾). Kühn admite și el că succesiunea stilurilor în arta primitivă s'a desfășurat de la realism la o producție depărtată de realitate. Dar

1) G.-H. Luquet, *L'Art et la Religion des hommes fossiles*, 1926, pg. 120 urm., 128, 167 urm.

2) *Die Kunst der Primitiven*, 1932.

despărțindu-se de etnografii cari vedeau aci un regres al aptitudinii artistice, el presupune în cele două stii-uri, pe care le numește respectiv „sensorial” și „imaginativ”, două expresii diferite pe care primitivii, adaptându-se unor alte împrejurări de viață, le dau sentimentului lor de relație cu lumea. Stilul sensorial pare a fi astfel expresia adoptată de primitivii cari se găsesc într’o fază de economie parazitară. În această perioadă, primitivii trăesc din ce găsesc, fără să prelucreeze nimic, mănâncă animalele pe care le vânează, apoi plante, pești, scoici, viermi și unele minerale. Nu cultivă solul, nu practică olăria și nu lucrează metalele. Acest primitiv, care este omul paleoliticului și boschimanul modern, trăește numai în prezent și arta sa se resimte, dobândind acel caracter realist, care a isbit pe toți etnografii. Indată însă ce primitivul începe să cultive pământul, el se simte dependent de toate puterile care îl întrec, de succesiunea anotimpurilor, de periodicitatea fenomenelor cosmice, de capriciile intemperiiilor și odată cu prevederea, cu trimiterea gândului dincolo de clipa prezentă, în sufletul său se naște sentimentul religios și printre deprinderile sale practica magiei, menită să conjure sau să-i asocieze puterile necunoscute. Artă sa se va depărta deci de realitate, după cum și Grosse a observat pentru toate popoarele primitive de agricultori și va dobândi acel caracter fantastic, pe care Wundt îl remarcă în produțiile australienilor, popor care se găsește la trecerea dintre economia parazitară și economia agricolă. Această nouă artă se anunță în adevăr din vremea mesoliticului, continuă în neolitic și corespunde în vremurile moderne, artei australienilor, a negrilor africani

(cu excepția boschimanilor, a pigmeilor și a locuitorilor de pe Coasta de aur, adică de pe țărmul Guineii septentrionale), apoi a indienilor americani și a populației din insulele Oceaniei, manifestând la fiecare etapă a acestei succesiuni, un caracter din ce în ce mai puțin sensorial și din ce în ce mai imaginativ. Incercarea lui Herbert Kühn constituie poate cea mai complectă sinteză a cunoștințelor noastre despre arta preistorică și exotică. Ea afirmă cu multă forță prezența motivului magic în arta primitivilor mai înaintați și lipsa lui în aceea a primitivilor mai vechi sau mai înapoiți, îngăduindu-ne astfel de a o concepe pe aceasta din urmă, dar numai pe aceasta, ca o varietate a jocului.

Dintre toate artele primitive, plastica figurată a fost cea mai bine și mai mult studiată. Nu e de mirare deci că în acest domeniu, s'a putut stabili nu numai dualitatea de motive a creației primitive, dar și repartizarea lor după forma de producție a grupului social. O cercetare tot atât de departe împinsă lipsește însă cu privire la artele decorative și ritmice, cu toate că și aci etnografii trebuie să recunoască uneori motivația desinteresată a jocului și alteori finalitatea practică a magiei. Am amintit mai sus despre îndoitul motiv al decorației. In ce privește dansul și aci s'a putut deosebi între forma lui nedisciplinată, — simple salturi de bucurie sau mișcări extatice ca expresie a durerii—și dansurile disciplinate, desfășurându-se după norme prestabilite și foarte complicate și care au totdeauna un înțeles magic ¹⁾. Rezultând la început

1) Wundt, *Völkerpsychologie*, vol. III pg. 451.

din sfortarea de a organiza munca, dansul a devenit curând un mijloc de a influența puterile care conduc evenimentele și această semnificație o acordă chiar Bücher dansurilor mimice pe care le joacă femeile rămase acasă, în timp ce bărbații se găsesc plecați la vânătoare sau la rășboiu. Un asemenea înțeles îl au și cântecele de muncă, pe care femeile indiene și probabil și ale altor triburi, le execută, în timp ce lucrează, pentru a-și feri munca lor de nereușită.

* * *

Aruncând acum o privire în urmă asupra teoriilor confruntate aci, ne putem face o idee mai precisă asupra raportului dintre artă și joc, care a constituit obiectul acestor pagini. Am arătat astfel pe rând etapele principale ale teoriei artei ca joc și dificultățile ei. Aceste dificultăți priveau mai întâiu afirmarea generală că arta nu este decât o varietate a jocului și se înmulțeau, odată cu trecerea la afirmația înrudită că jocul este de fapt motivul exclusiv al artei primitive. Din criticile care se pot aduce acestei teorii vedem limpede acum că dacă jocul este fără îndoială unul și poate cel mai vechiu motiv al artei primitive, el nu este în tot cazul singurul ei motiv posibil și în toate fazele ei. Când se vorbește așa dar de arta primitivă ca formă a jocului se comite fără îndoială o simplificare violentă, pe care examenul atent al contribuțiilor mai noi în materie ne obligă s'o corectăm.

Rezultatele cercetării moderne ne îndreptățesc deci să vedem în joc, unul din motivele primitive ale artei, funcționând cu o eficacitate sigură alături de magie și poate alături de muncă. Motivul autono-

mic se îmbină deci în epocele cele mai îndepărtate ale artei cu motivele practic-eteronomice (fie ele magice sau economice). Aceste două motive vor determina și formele mai înaintate și mai târzii ale artei. „Arta pentru artă” și arta care a fost numită „tendențioasă” pentru că ea urmărește în adevăr să influențeze caracterul individului și structura societății, înfățișează o alternativă care amintește de aproape îndoitul motiv al exercițiului artistic la popoarele primitive. Pentru estetica generală, investigațiile relative la origina artei, au astfel scopul de a desvălui izvoarele ei străvechi și permanente.

PSIHANALIZA ȘI TEORIA ARTEI

Am arătat în altă parte ¹⁾ în ce măsură jocul și magia pot fi considerate ca niște izvoare ale artei primitive. Cu aceasta însă studiul factorilor care au contribuit la apariția artei în cele dintâiu societăți omenеști a rămas incomplet, pentru că psihologi, etnografi și esteticieni desemnează adeseori viața sexuală drept un alt izvor al ei. Ba chiar acum în urmă raporturile dintre artă și sexualitate au fost într'atât de mult strânse și anume cu ocazia filosofiei psihanalitice a artei, încât nu numai în forma ei primitivă, dar în formele ei universale și prin natura lucrurilor, arta ne-a fost înfățișată ca un caz special, deși disimulat, al sexualității.

Psihanaliza reia așa dar o problemă mai veche, dar pe care cercetarea anterioară a lui Darwin și a școalei sale o rezolvase cu multe dificultăți. Înțelegerea frumuseții ca unul din mijloacele prin care masculul se recomandă atenției femelei și prin urmare ca una din uneltele selecției sexuale a întâmpinat dealtfel împotrivire chiar în sânul școalei darwiniste, când un Wallace observa că așa numitele caractere secundare estetice (apendicele decorative, colorile frumoase, jocurile și manevrele seducătoare, etc.) trebuiesc explicate ca

1) Vd. studiul precedent.

niște rezultate mecanice ale unui exces de vigoare, influențând asupra structurii și conduitei. Femela nu poate selecta în adevăr decât după gradul de vigoare al masculului și prețuirea sa nu poate fi estetică, ci biologică, deși alegerea după gradul vigoarei poate coincide cu o selectare implicită după însușirea estetică ¹⁾).

Cât de exagerată rămânea pe de altă parte părerea care sublinia intenția sexuală a frumuseții, care, după un Grant Allen, este totdeauna expresia unei înfloriri tipice și reprezentative a speței, conținând așa dar în sine și făgăduința unei reproduceri în bune condițiuni, a arătat K. Groos, când a observat că ceea ce prețuiește primitivul ca frumos, constă mai degrabă dintr'o deformare a tipului uman specific, prin raderea și smulgerea părului, a genelor și sprâncenelor, prin comprimarea craniului și a picioarelor, prin străpungerea urechilor, a nasului și a buzelor, prin mutilarea sânuului, prin lungirea urechilor, care la unele frumuseți primitive, ajung cu lobul la nivelul umerilor. Ideia frumuseții ca instrument al selecției sexuale nu este mai bine confirmată nici de observația că dacă se poate vorbi despre o activitate estetică a animalelor, ea constă dintr'o împodobire a locuințelor, nu a corpului și că dacă evoluția ontogenetică reproduce pe aceea filogenetică, este caracteristic faptul că copilul este mai întâi sensibil la frumusețea obiectelor și numai mult mai târziu la aceea a corpului omenesc ²⁾).

Explicația darwinistă a artei prezenta așa dar difi-

1) A. R. Wallace, *Le Darwinisme*, trad. franc., 1891.

2) K. Groos, *Die Anfänge der Kunst und die Theorie Darwins*, 1904, in *Beiträge zur Aesthetik* I, 1924.

cultăți serioase. Concepută însă ca o varietate a motivării magice și prin joc, motivarea prin sexualitate își poate reîmprospăta valoarea. În adevăr, prezența motivului erotic în arta primitivă se înțelege mai bine și evită obstacolele semnalate mai sus, dacă îl punem în legătură cu înclinația magică de a influența pe această cale puterile misterioase ale procreației. Tot astfel reprezentarea aproape exclusivă a femeii în sculptura primitivă pare a rezulta numai din dorința bărbaților, singurii meșteri ai timpului, de a se subtrage acțiunii magiei simpatice. Femeile erau astfel singure abandonate de către meșterii bărbați ai timpului, acțiunii nefaste a acestei magii ¹⁾.

Subordonarea la motivarea prin joc poate face aceleași servicii, dacă, împreună cu Groos, privim decorația primitivă, fixă și mobilă, drept o activitate liberă, seria unor variații făcute în joc asupra corpului propriu, dar capabile să seducă. În acest punct primitivul coincide cu civilizatului, căci exercitându-se artistic ei se joacă deopotrivă, dar în jocul lor se manifestă o abilitate în putere, o căldură a fantaziei și temperamentului, pe care viața erotică în societățile primitive o prețuește deopotrivă cu civilizațiile noastre. Artistul societății primitive ar fi astfel selectat sexualmente pentru niște motive care și în societățile noastre favorizează în aceeași direcție pe unii cântăreți și pe anumiți poeți lirici. Activității artistice i se poate recunoaște în cazul acesta o finalitate sexuală, dar nu una deosebită de aceea

1) W. Deonna, Art et Société. La femme et l'art, in Revue internationale de Sociologie, Mars-Août 1928.

care revine unora din jocuri și anume acelor pe care Groos le numește „erotice” (Liebesspiele) și cărora le recunoaște funcțiunea de a ridica potențialul excitației erotice până la punctul în care pudoarea instintivă (instinktive Sprödigkeit) a femeii este învinsă ¹⁾.

Pe toate acestea căi motivul sexual tindea să-și piardă autonomia și să se subordoneze celorlalte două specii de motive, când psihanaliza sublinie în el nu numai un factor independent, dar factorul fundamental, valorând nu numai pentru arta primitivă, dar pentru întreaga sferă a creației artistice.

* * *

Teoria psihanalitică a artei ar avea de ce să surprindă pe cineva educat în disciplina clasică a esteticii. Frumosul fiind obiectul unei plăceri desinterezate, după cum a arătat Kant și a întărit Schopenhauer, urmează că el nu poate întreține nici o relație cu sexualitatea, în experiența cărei Schopenhauer denunța cazul tipic al aservirii individualității omenești către tiranica „voință de a trăi”. Eliberarea prin artă, răgazul pe care îl oferă senina contemplație artistică, mai cu seamă față de apetența sexuală avea să se valorifice. Schopenhauer va lua deci poziție față de problema raporturilor dintre artă și sexualitate, interzicând picturii și sculpturii toate subiectele care ar putea trezi vreo reprezentare sexuală, ca unele care ar abate arta dela destinația ei esențială. În fața unor producții moderne, inspirate

1) K. Groos, Die Spiele der Tiere, 1896, pg. 231 urm.; cp. Die Spiele der Menschen, 1899.

de o frivolă sensualitate, el invocă așa dar exemplul anticilor care, chiar atunci când prezentau frumosul corp omenesc, știau să rămână în spiritul obiectiv al artei și departe de orice josnică ispită. Cât de mult pe de altă parte, predispoziția artistică se opune vieții sexuale, este o împrejurare pe care Schopenhauer o controlează în psihologia artistului de geniu, printre ale cărei trăsături el recunoaște și o mare asemănare cu copilăria, desigur pentru motivul că sexualitatea îi cruță deopotrivă de jugul teribilei „voințe de a trăi”¹⁾.

Vederea schopenhaueriană a întâmpinat însă opoziții, chiar mai înainte ca școala, psihanalitică să încerce lichidarea ei radicală, cu o exclusivitate de spirit și metodă, pe care vom arăta-o în curând. Lui Fr. Nietzsche²⁾ îi datorim una din cele dintâi critice ale teoriei lui Schopenhauer. Nietzsche pornește dela observația că Schopenhauer a folosit fără nici o oportunitate teoria kantiană despre plăcerea desinteresată a frumosului, de vreme ce frumusețea, în sistemul lui, răspunde tocmai unui interes esențial al sufletului și anume aceluia de a se elibera de ostenele unei aspirații, care nu se odihnește decât în această singură clipă a răgazului contemplativ. Nu cumva atunci încântarea estetică departe de a nu întreține nici o legătură cu viața sexuală, îi oferă tocmai replica de care avea nevoie, satisfăcând-o însă pe căi atât de

1) A. Schopenhauer, *Die Welt als Wille und Vorstellung*, I, 40; II, 21, pg. 597 urm.

2) Fr. Nietzsche, *Zur Genealogie der Moral*, 1887, III, 6 urm. pg. 105 urm.

deviate, încât trebuința care se îndestulează aci devine în adevăr de nerecunoscut ? Aceasta este cel puțin părerea lui Nietzsche, când scrie : „Astfel sensualitatea n'ar fi suprimată îndată ce condiția estetică se manifestă, după cum Schopenhauer credea, ci numai transfigurată, în așa fel încât să nu mai apară în conștiință ca excitație sexuală”. Această transformare în chipul de a concepe relațiile artei cu sexualitatea, răspundea noii orientări estetice după care arta, departe de a fi înțeleasă în opoziție cu viața, era cugetată tocmai ca una din funcțiunile prin care viața se sprijină și se exaltează. Oriunde această nouă orientare se va produce, vom întâmpina și felul corespunzător de a gândi raportul dintre artă și sexualitate. Il vom întâlni, d. p. la J. M. Guyau, a cărui apropiere de Nietzsche nu se observă deăltfel în acest singur punct. „Iubirea, scrie Guyau, este mai mult sau mai puțin prezentă la baza principalelor emoții estetice. Admirația însăși nu este oare o iubire care începe și nu-și găsește ea în iubire, desăvârșirea și plenitudinea ? Putem oare spune că a iubi o femeie înseamnă a înceta s'o mai găsești frumoasă ? Desigur că arta este într-o proporție însemnată o transformare a iubirii, adică a uneia din nevoile cele mai fundamentale ale ființei noastre. A considera sentimentul estetic independent de instinctul sexual și de evoluția lui, ni se pare tot atât de superficial ca a considera sentimentul moral separat de instinctele simpatetice, în care școala engleză recunoaște originile moralității”¹⁾.

1) J. M. Guyau, Les problèmes de l'esthétique contemporaine, 1884, pg. 23.

Observațiile lui Nietzsche și Guyau erau niște intuiții cărora le lipsea de fapt o întemeiere științifică mai adâncă. Această nouă încercare, căreia nu-i lipsește așa dar predecesorii, au făcut-o Sigmund Freud, dar mai, cu seamă școlarul său Otto Rank, căruia îi datorim cea dintâiu teorie psihanalitică a artei. Odată cu diferențierea instinctelor după funcțiunea de reproducere proprie celor două sexe, ne spune Rank ¹⁾, instinctele devenite „perverse”, tocmai din pricină că au rămas în urma acestei diferențieri, întâmpină cenzura culturii și caută un nou mod de activitate. Ele se *sublimează*, adică se transformă cât privește conținutul lor conștient, pentru a se putea elibera fără primăjdie. Activitatea artistică este una din manifestările acestei sublimări, alături de vis și de nevroză, dar atât de departe împinsă, încât numai cu greutate se poate recunoaște origina ei. Visul împlinea singur la început această funcțiune eliberatorie. Când însă intensitatea instinctelor diminuează, un nou mijloc apărut pentru a elibera restul de energie instinctivă. Acest mijloc nou este *mitul*, despre care se poate spune în adevăr că este visul colectiv al societăților primitive. *Arta* apare în acelaș timp și formele ei primitive sunt tot colective. Apropierea dintre artă și vis — spune Rank — este străveche, dar numai psihanaliza modernă poate s'o justifice. Părăsind mai departe considerațiile genetice, Rank ni-l prezintă pe artist ca pe un individ al cărui suflet este esențialmente dramatic. Instinctele se combat în sufletul său și sublimarea care rezultă este creația artistică, în care indivizii

1) O. Rank, *Der Künstler*, 1907, 4 Aufl. 1925.

comuni găsesc la rândul lor un mijloc de eliberare pentru propriile lor conflicte : cultivarea artei este pentru aceștia din urmă o adevărată metodă psihoterapeutică. Teoria creației se completează astfel cu o teorie a emoției artistice. Iată însă că printre artiști, Rank trece și pe filosofi ca și pe întemeietorii de religii. Și filosoful își obiectivează suferința ¹⁾, după cum întemeietorul de religii se eliberează de conflictele sale, asimilându-și întreaga suferință a lumii, pe care dorește s'o rescumpere. Dar în timp ce neuroticul găsește în sublimarea care constituie maladia sa o cale de izolare din mijlocul lumii, opera artiștilor propriu zis, apoi a filosofilor și a profeților se adresează oamenilor și se constituie ca un centru de grupare omenească. Intre acestei trei persoane o deosebire subsistă cu toate acestea. „Religia, scrie Rank, este într-o anumită măsură o cură psihoterapeutică a maselor, pe care poporul a găsit-o pentru propria sa vindecare, întocmai după cum arta, inclusiv filosofia, este o cură practică de un singur individ' și anume mai întâiu pentru sine și apoi pentru un număr mărginit de tovarăși de suferință, a căror constituție psihică alcătuiește cadrul constituției psihice a artistului”. Cura neuroticului trebuie individualizată dela caz la caz, aceia a profeților este generală. Intre aceste extreme stă eliberarea prin artă și filosofie. După sfera respectivă a acestor trei mijloace, variază și prețuirea pe care le-o acordăm. Nevroza este privită ca o stare inferioară. Artă și filosofia o considerăm

1) Vd. și Al. Herzberg, *Zur Psychologie der Philosophie und Philosophen*, 1926.

apoi mai prejos decât religia. Revine astfel în această gradație una din problemele pe care idealismul filosofic și le pune, când cu Schelling, cu Hegel, cu Vischer, ș. a., căuta să stabilească treapta relativă pe care arta, religia, filosofia, o ocupă în procesul de obiectivare al spiritului absolut.

Ce devine între acestea frumoasa asemănare pe care o stabilea Schopenhauer între geniu și copil, comuna lor nevinovăție și înțelepciune? Acest romantic și ademenitor tablou este menit oare să devină neverosimil, după ce psihanaliza și-a spus cuvântul? Lucru ciudat, apropierea dintre genialitate și copilărie, psihanaliza o menține, dar pentru alte motive decât acele ale lui Schopenhauer, căci vederile unui Freud și-au găsit principalul lor titlu de nouitate, în aceea că acordă copilului o viață sexuală, pe care psihologia mai veche nu o recunoaște. Ocupându-se cu psihologia fantaziei, Freud observă că ea nu desfășură nicăieri o activitate mai intensă decât la persoanele care suferă de o nemulțumire oarecare. „Trebuie să spunem, scrie Freud, că fericitul nu fantazează niciodată, ci numai nemulțumitul. Dorințele neîmplinite sunt forțele motoare ale fantaziilor și fiecare fantazie particulară este împlinirea unei dorințe, o corectură a realității nesatisfăcătoare”¹⁾. Aceste dorințe sunt sau de natură erotică sau răspund nevoii de putere și înălțare a eului propriu. Ele există uneori în aceiași complex, căci dacă fantastul se do-

1) S. Freud, *Der Dichter und das Phantasieren*, 1908, in *Psychoanalytische Studien an Werken der Dichtung und Kunst*, 1924, pg. 6 urm.

rește puternic și pururi încoronat de succes, el speră în felul acesta să-și apropie mai bine și obiectul aspirației sale erotice. Iată o împrejurare particulară care verifică aceste vederi. Să ne închipuim o oarecare stare de fapt care trezește o puternică dorință a unui individ, aceasta rechemă în amintire una din împrejurările copilăriei în care această dorință a fost realizată. Cu un astfel de material construiește individul o situație pe care o proiectează în viitor. una din acele fantazii, printre care opera de artă nu este decât un caz particular. Eroul simpatic al romanelor de aventuri, al cărui merit și miraculos noroc nu se desmint niciodată, trebuie considerat ca o hipostază a eului poetului, a năzuinții sale către putere și fericire. Personagiile „bune” sunt cele care ajută personagiului principal în întreprinderile sale, pe când cele „rele” sunt „dușmanii și concurenții eului devenit erou”. Există firește și o literatură de un nivel mai înalt, în care caracterul tendențios al eului apert iese mai puțin la iveală. Este cazul acelor romane psihologice în care poetul își despică eul său în mai multe euri parțiale, potrivit multiplicității de tendințe care se desfășură în interiorul său, le întrupează într’o serie de eroi care se sprijină sau se combat și obține astfel o personificare a conflictelor din care este alcătuită viața sa sufletească ¹⁾.

1) Vederi asemănătoare cu ale lui Freud întâlnim și la unii scriitori desvoltați independent de cercul psihanalizei, la critici literari ca Albert Thibaudet care evidențiază deasemeni în creația artistică, cele două motive psihanalitice, al „memoriei” și al „posibilităților”. „A fi artist sau romancier, scrie Thibaudet, înseamnă a poseda lampa minerului, care îngăduie individului să purceadă

Analogia dintre fantaziile poetului și acele ale fantastului, se isbește însă de o dificultate, căci pe când cele dintâiu se fac cunoscute unui cerc cât mai larg, cele din urmă sunt tainice, excesul sentimentului de sine întovărășindu-se cu conștiința că dacă nu l-am ascunde, el s'ar isbi neconținut de eul deopotrivă de excesiv al semenilor noștri. Mijloacele prin care poetul reușește să suprimе obstacolele care îngădesc de obicei comunicarea fantaziilor sale, constituе întreaga sa *ars poetica*. Ele stau mai întâiu într'o atenuare a caracterului egoist al fantaziilor sale prin modificări și învăluiri, apoi în seducția pe care o exercită însușirile estetice formale ale operei. Emoția estetică propriuzisă este prin urmare un fel de plăcere anticipativă (Vorlust), care ne conduce către satisfacția mai largă a poeziei, aceea care constă din folosirea prilejului de a ne trăi propriile noastre fantazii, fără să ne învinuim nici o clipă și de a ne elibera astfel de încordarea care poate domni în sufletele noastre. Intr'o întreagă serie de studii, Freud și discipolii săi au încercat să aplice aceste vederi la cazul unor poeți și artiști plastici, căutând să deslușească în fantaziile lor, urmele experiențelor sexuale ale copiilor care au fost odată. Se înțelege că o discuție a tuturor acestor memorii, ne-ar conduce să examinăm însăși bazele psihanalizei, ceea ce ar întrece cu mult limitele pe care

dincolo de conștiința sa clară, pentru a căuta tezaurele obscure ale memoriei și ale posibilităților lui. A scrie o autobiografie, înseamnă a se limita la unitatea sa artificială; a face o operă de artă, a crea personagiile unui roman, înseamnă a se simți în multiplicitatea sa profundă". Aceste idei și le însușește și H. Massis, *Réflexions sur l'art du roman*, 1927, pg. 31 urm.

acest studiu și le-a fixat. Pentru cazul special al aplicației ei în estetică, unele obiecții principale pot fi însă desbătute chiar aci.

* * *

Mai întâiu, dacă este adevărat că arta nu e decât produsul unor instincte devenite mai slabe, este de presupus un moment în viața societăților și a indivizilor, când ea n'ar fi apărut încă. Această situație în timp este un punct anume exprimat în teoria lui Rank. După acest autor, visul a anticipat arta și arta n'a apărut decât atunci când intensitatea instinctelor a diminuat în suficientă măsură, pentru ca ele să se poată elibera și prin mijlocul colectiv al artei ¹⁾. Acestei judecăți pur teoretice îi lipsește însă confirmarea faptelor pe care etnografia ni le pune la îndemână. Nu s'a putut face până acum dovada că ar exista societăți primitive în care funcțiunea artistică să fie necunoscută. Mult admirabilele picturi murale găsite la Altamira (în Nordul Spaniei), datând din paleolitic și cele din Benin (Africa) unde o foarte somptuoasă cultură artistică coexistă nu de multă vreme cu teribile moravuri canibalice, dovedesc mai degrabă că arta apare odată cu viața socială și că nu o părăsește nici odată. Dacă ne întrebăm acum care este momentul în care arta apare în viața individuală, răspunsul este că o găsim foarte de timpuriu. Expoziția de artă infantilă dela Mannheim conținea deseneuri datorite unor copii de trei ani. Dar fenomenul artei infantile este de drept inexplicabil în teoria

1) O. Rank, op .cit., pg. 52.

psihanalitică. Niște copii atât de fragezi, ignorând încă feluritele cenzuri ale civilizației, care ajung totuși să sublimeze pornirile lor, iată în adevăr o situație greu de închipuit. Să adăugăm însă că teoria psihanalitică nici n'a putut prevedea cazul artei infantile, pentru că singura fantazie artistică despre care vorbește Freud este aceea a adultului, pe care am văzut-o alimentându-se, dacă nu din spiritul copilăriei, așa cum credea Schopenhauer, cel puțin din materia ei de amintiri.

Dar și alte greutăți se mai ivesc în calea explicației psihanalitice a artei. Artă, ni se spune, este produsul unei sublimări. Aceluiaș proces i se datoresc însă visul și nevroza. Prin artă, apoi, Rank înțelege nu numai arta propriu zisă, dar și filosofia deopotrivă cu religia. Nu cumva atunci procesul sublimării, capabil să explice fenomene morale atât de diferite, devine insuficient pentru a lămuri cazul special al artei? Iată o întrebare care se impune și care pare a cere un răspuns negativ. Dificultatea care rezultă din generalizarea explicației prin sublimare a fost remarcată însă de psihanaliști și una din principalele lor preocupări stă în încercarea de a preciza caracterele sublimării în artă și în celelalte fenomene corelative. Așa d. p. Rank a făcut să intervină sublimarea artistică numai în momentul când instinctele au devenit mai slabe. Numai în acest moment mijlocul impersonal al artei a putut deschide o supapă de siguranță unor tendințe care, atâta vreme cât se găsesc la un grad de intensitate superioară, au nevoie, pentru a se elibera, de alte căi mai intime și mai adaptate la cazul propriu. Visul este o astfel de cale.

Exercițiul artei suprimă însă visul din psihologia omenească? Ce a putut apoi produce această slăbire a instinctelor? În ce moment această slăbire s'a produs? Momentul slăbirii instinctelor este numai postulat de Rank, nu și precizat sau făcut plauzibil. Dacă apoi instinctele au slăbit în decursul timpului, numărul și forța cenzurilor nu a crescut cumva și prin urmare caracterul conflictual al vieții sufletești nu s'a accentuat treptat? Suntem înclinați a crede că un civilizat este un suflet cu mult mai problematic decât un primitiv. Dar iată atâtea întrebări pe care nu și le pune nici Freud. În studiul pe care i l-a consacrat lui Leonardo da Vinci îl vedem în adevăr postulând trei tipuri de sublimare a ceea ce el numește „investigația sexuală a copilului” și anume nevroza, obsesia (Grübelzwang) și curiozitatea intelectuală, căreia Leonardo și-ar datora geniul său¹⁾. Interesul distincției dintre aceste trei tipuri ar fi evident dacă pe această cale s'ar ajunge la o caracterizare mai strânsă a sublimării artistice. Este limpede însă că așa numitei „curiozități intelectuale”, Leonardo nu-și putea datora decât aptitudinea sa pentru cercetarea științifică, nu și geniul său artistic, creator de frumoase aparențe. Peste actul intelectual al unei simple postulări, nici Freud n'a reușit să dea mai mult și anume ceea ce trebuia, o caracterizare mai strânsă a condițiilor în care sublimarea artistică se produce.

A încercat în schimb o definiție a emoției estetice ca o plăcere anticipativă (Vorlust). Plăcerea rezul-

1) S. Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910, trad. franc., pg. 57 urm. și 200 urm.

tând din eliberarea unor tendințe multă vreme comprimate, arta ocazionând-o deopotrivă cu oricare din varietățile eliberării, trebuia găsit un element pe care să-l aibă pe seama sa. Acest element original este în artă „plăcerea anticipativă”, seducția rezultând din factorul estetic al formei și care ne cucerește pentru a ne îndruma către cealaltă plăcere, a eliberării, care este mai profundă și mai bogată. Iată însă o întrebuintare nepotrivită de termeni. Noțiunea „plăcerii anticipative” a elaborat-o Freud cu ocazia psihologiei sexuale și în teoriile pe care le-a consacrat explicației comicului verbal¹⁾. Pentru a rămâne la aceasta din urmă, „plăcerea anticipativă” constă dintr-o încordare, pe care n'o resimțim însă dureroasă, ci ca o senzație agreabilă care anticipează satisfacția mai mare pe care o produce destinderea semnificației în sfârșit deslușite a cuvântului de spirit. În acest caz însă plăcerea anticipativă întreține o relație intimă cu plăcerea finală, cea din urmă se dezvoltă organic din cea dintâi și în unitatea aceluiaș proces; pe când în cazul satisfacției artistice, ele decurg din două izvoare eterogene, plăcerea anticipativă din frumusețea estetică a formei, iar plăcerea finală din liberarea tendințelor comprimate. Caracterizarea încântării artistice s'a făcut astfel prin introducerea unui element nou, care nu încapă bine în planul psihanalizei.

Dar mai este ceva. Dacă arta ar fi totdeauna produsul unei sublimări, ea ar trebui să aibă numai un

1) S. Freud, *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie*, 1905, 5. Aufl., pg. 74 urm.; *Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten*, 1905, 3 Aufl., pg. 118.

conținut sexual latent, dar niciodată un astfel de conținut manifest. Creațiunile artei ar fi simbolurile unei sexualități comprimate, dar nu traduceri ei directe și netransfigurate cum în realitate se întâmplă atât de des. De fapt, psihanaliza nu cercetează nici odată arta care are un conținut sexual aparent, ci numai unul care nu se manifestă decât în chip simbolic. Această din urmă dificultate i s'a părut acum în urmă atât de importantă lui Ch. Lalo, încât renunțând la cercetatea substratului sexual sublimat al operei de artă, și-a propus să studieze numai erotismul ei manifest. Erotismul, observă Lalo, este unul din motivele universale ale artei și această împrejurare s'ar datora faptului că pe când viața socială oferea celorlalte instincte, chiar în forma lor antisocială, prilejuri felurite de eliberare, numai sexualității ea nu-i oferă niciun astfel de prilej¹⁾. Iată însă o opinie cu totul exagerată, dacă ne gândim că istoria artei și a literaturii cunoaște destule exemple, în care iubirea ia formele pe care societatea le solicită. Ne întrebăm cum poate intra în cadrul teoriei lui Lalo, acea serie de momente artistice care se întinde dela episodul dintre Hector și Andromaca din Iliada până la mișcătoarele idile conjugale din romanele unui Fogazzaro ?

S'ar spune că oridecâteori problema iubirii a fost desbătută în estetica modernă, singura iubire despre care s'a vorbit a fost una turbure, reprimată sau violentă și antisocială. Istoria doctrinelor de estetică prezintă însă pentru noi acest interes că ea conține

1) Ch. Lalo, *La beauté et l'instinct sexuel*, 1922.

și o caracterizare, de cele mai multe ori nemărturisită sau chiar neștiută, a unor exemple artistice contemporane. Dacă prin urmare iubirea intră cu rolul arătat în teoria psihanalitică a artei sau în alte teorii dezvoltate în marginea ei, lucrul se datorește faptului că ele au avut în față modelele artistice ale romantismului și neoromantismului modern. Este curioasă împrejurarea că această stare de lucruri a fost observată chiar de către unii dintre cercetătorii psihanalitici, cum este Eckart von Sydow. Criticând concepția lui Rank, E. v. Sydow scrie: Una din caracteristicile derivării psihanalitice a artei este că e „adaptată unui tip particular al artistului: tipului romantic. Puterea de creație a romanticului este trezită în realitate de dorințe și privațiuni dure-roase...”¹⁾. Având în față un model romantic, se explică, spune Sydow, că Rank (dar împreună cu el și alți cercetători psihanalitici) n’au dat o suficientă întindere explicațiilor relative și la elementul estetic — formal: romantismul preferă în adevăr conținutul pasional. O reîmprospătare a cercetării moderne prin sentimentul unei arte clasice, în care iubirea ia forme calme și luminate de conștiință ar putea arăta mai bine ce este parțial în contribuția psihanalitică în estetică, în vreme ce simpla examinare logică, arată câte ipoteze grăbite și greu de susținut se găsesc în ea.

1) Eckart von Sydow, *Primitive Kunst und Psychoanalyse*, 1927, pg. 161 și urm.

IDEI NOUI DESPRE SENTIMENTUL ESTETIC

Teoria simpatiei estetice străbate astăzi o criză hotărîtoare pentru întreaga orientare a disciplinei, a cărei evoluție a dominat-o în ultima jumătate de secol. Marele ei rol istoric pare a fi în adevăr împlinit. Vechia distincție dintre forma și conținutul artei, care la mijlocul veacului trecut alimenta încă polemica dintre formalisti și idealisti, a devenit imposibilă în momentul în care nouile vederi care își făceau loc, au dovedit că simpatia estetică cu vreuna din formele naturii și artei, împrumută acestora un conținut și anume propriul conținut sufletesc al subiectului simpatetic. Dovedind astfel solidaritatea și intima între-pătrundere a formei și conținutului, noua teorie făcea imposibilă distincția lor și anula în acest chip obiectul unei îndelungi și sterile discuții. Smulgând pe de altă parte problema estetică din sfera unei filosofii speculative și constituind-o ca un capitol al psihologiei, teoria simpatiei o încredința metodelor mai sigure ale acesteia din urmă și introducea în desbaterea ei un grad mai mare de precizie științifică.

Pornită însă pe acest drum, estetica trebuia să ajungă a-și pune niște întrebări, al căror răspuns ținește mai departe decât acolo unde teoria simpatiei se oprește. O îndoială generală se ridică astăzi față de

valoarea acestei teorii și discuțiile în jurul ei concentrează interesul cel mai viu al esteticei contimporane. Căci, în adevăr, este simpatia estetică atitudinea cea mai potrivită în fața artei și a frumosului? Dar este simpatia estetică cel puțin bine observată? Este ea în adevăr acea contopire despre care ni se vorbește? Nu există oare și un alt gen de simpatie, care este poate tocmai acela pe care frumosul naturei și al artei îl trezește? Nu cumva în sfârșit estetica poate să depășească limitele celui capitol special al psihologiei, în care teoria simpatiei o încheie, pentru a deveni o știință autonomă? Toate aceste întrebări, estetica mai nouă și le pune pentru a conchide fie la nulitatea teoriei simpatiei, fie la parțialitatea ei.

Fenomenul expresivității estetice, un ganditor ca Fr. Th. Vischer îl declara deadreptul inexplicabil, dacă nu admitem adevărul unei metafizice panteiste. Numai în ipoteza identității substanțiale a omului cu restul naturii, expresivitatea lucrurilor moarte devine, pentru Vischer și pentru unii dintre romanticii anteriori, capabilă să fie înțeleasă¹⁾. Progresul în sens științific pe care teoria simpatetică îl aducea într'acestea a stat tocmai în faptul de a ne fi dispensat de ipoteza panteistă, pentru a arăta că expresivitatea obiectelor estetice este un rezultat imitativ. Imitând interior mișcările efective ale realității sau numai posibilitățile de mișcare închise în formele ei statice,

1) Asupra panteismului lui Vischer și a romanticilor, ca fundament al simpatiei estetice vd. lucrarea lui P. Stern *Empfindung und Association in der neueren Aesthetik*, 1895 pg. 1 urm., pg. 10.

teoria simpatiei a arătat cum conștiința construiește un întreg conținut expresiv, pe care apoi îl proiectează în sânul obiectului rece și străin. O dificultate de neînălăturat apare însă în acest punct. Căci este limpede că nu putem vorbi de o imitație, decât dacă realitatea ne prezintă un model pe care să-l putem imita. Nu suntem obligați atunci să admitem că lumea obiectelor eterogene posedă o expresivitate neatârnată de noi? Și dacă este așa, nu trebuie să admitem mai departe că atitudinea simpatetică, amestecând propriul cu eterogenul, nu face decât să diminueze autonomia acestuia din urmă, să difuzeze și să coboare forța și pitorescul său? „Marea primejdie a teoriei simpatetice, scrie în acest sens R. Hamann, este că prețuește prea puțin forma și bogăția percepției date în chip nemijlocit și că printr-o orientare asupra unor sentimente fă.ă obiect, comprimă înțelegerea conținutului propriu zis al percepției”¹⁾.

S’ar spune că în prezența unui obiect estetic, spiritul poate să aibă două intenții deosebite: una orientată către propriile sale afecte, cealaltă către însușirile obiectului ca atare. Scriitorul care a disertat odată asupra obiectului: *du plaisir de la mauvaise musique*, ne-a pus în fața faptului extrem de semnificativ că la auzirea unei melodii căreia trebuie să-i tăgăduim orice însușire artistică obiectivă, spiritul poate să se simtă invadat de o neasemănată delectare. Poesia simbolistă a speculat la rândul ei cu o insistență oarecum exagerată motivul mizerabilei flașnete care ne trimite din stradă, accente capabile să ne umple de anxietate și

1) R. Hamann, *Aesthetik* 2 Aufl. 1919, pg. 50 urm.

melancolie. Dar în această deplasare a atenției dela propriul nostru afect absorbant la obiectul estetic ca atare, a cărui mediocră valoare o resimțim în contrast cu marea importanță pe care afectul o capătă în conștiință, înțelegem în ce constă cele două intenții deobite ale spiritului. Pentru a desemna situații analoage, printre care M. Geiger ar fi putut cita și pe aceasta, a întrebuițat el de curând termenii „concentrare externă” și „concentrare internă”¹⁾. Adevărata atitudine estetică, observă Geiger, constă într’o concentrare externă, în orientarea spiritului către însușirile de structură ale obiectului estetic. Concentrarea internă, asupra propriilor afecte, ar fi mai de grabă semnul unei atitudini diletantice și fals estetice. Adevărul este că, după cum și E. Meumann a observat, evoluția interesului artistic se îndreaptă neconținut către ceea ce în artă este mai independent de subiectivitate²⁾, în așa fel încât artiștii, care în această evoluție ocupă etapa cea mai înaintată, nu mai arată interes decât părții tehnice a creației artistice, profesând în acelaș timp o neglijență superioară pentru aspectul de umanitate, capabil să fie valorificat subiectiv și care pentru profani rămâne încă elementul cel mai prețios al artei.

Inarmați cu această distincție s’ar părea că putem aprecia acum valoarea oricărei teorii de estetică. În ce privește teoria simpatetică ne putem întreba în adevăr dacă ea stipulează concentrarea internă sau

1) M. Geiger, *Zugänge zur Aesthetik*, 1928, pg. 14 urm.

2) E. Meumann, *System der Aesthetik*, trad .rom. Gabrea pq. 149.

externă ; dacă ea formulează atitudinea insului evoluat esteticeste, sau a barbarului și diletantului? Simpatia estetică a fost definită odată de Th. Lipps drept „o plăcere de sine obiectivată”. Ceeace proiectez în obiectul estetic este o stimulare internă care umple conștiința cu încântarea de a se intui plină de energie și vitalitate¹⁾. Insul orientat simpatetic se găsește deci în cazul tipic al unei concentrări interne și în situația de a nesocoti tot ce alcătuește particularitatea tehnică sau originalitatea pitorească a obiectului estetic. De aceea poate avea dreptate R. Hamann când scrie că teoria simpatetică „face posibilă nu numai o muzică pentru amuzicali și o pictură pentru cecitatea formelor și colorilor, dar permite și gustului necultivat să se simtă plin de siguranță în fața unor opere dificile, cu singura condiție de a încerca un sentiment oarecare în legătură cu ele”. Atitudinea simpatetică ar fi așa dar cu totul neadecuată cerințelor pe care obiectul estetic ni le impune.

Dar este ea cel puțin bine observată ? Psihologia mai cunoaște un caz în care obiectul extern să fie constituit printr'un act de proiecție, fără ca în această ocazie conștiința de sine să participe într'un fel oarecare. O percepție este în adevăr o sinteză de reprezentări, însoțită de actul care le localizează în spațiu. În percepția unui obiect exterior nu apare însă niciodată conștiința sau sentimentul de sine. Simpatia estetică ar fi așa

1) Th. Lipps, *Grundlegung der Aesthetik*, 2 Aufl. 1914, vol. I, pg. 96 urm. Expresia citată într'un articol din „Zukunft” 1906, ap. W. Worringer, *Abstraktion und Einfühlung*, 1908, ed. 1921 pg. 4. 8.

dar un fenomen fără nici o analogie în întreaga viață psihologică ¹⁾, pentrucă obiectul percepțiunei ei pare a se constitui tocmai din asimilarea unui aspect extern cu un sentiment de sine potențat. Nu cumva atunci teoria simpatiei estetice este falsă ? Aceasta este cel puțin concluzia la care ne îndreptătesc cercetările pe care M. Scheler le-a consacrat acum în urmă fenomenelor despre care ne ocupăm.

Teoria ale cărei dificultăți le arătăm aci, susține în adevăr că percepția intelectuală a expresiei este un rezultat al asimilării simpatetice. Înțelegem din chipul unui semen sau dintr'o reprezentare a plasticeii, că o anumită dispoziție a trăsăturilor este expresia spaimei sau a desnădejdeii, pentrucă imitația simpatetică a acestor trăsături, a produs în propria mea conștiință afectul pe care îl atribui în momentul următor modelului pe care-l am în față. Un astfel de exemplu, în stare a fi folosit deopotrivă pentru cazul simpatiei ordinare și al celei estetice, presupune însă o serie de ipoteze, asupra căror acordul nu este complet. El presupune mai întâi că simpatia anticipează percepția intelectuală a expresiei. El presupune apoi că această din urmă percepție ocolește prin conștiința de sine. Iată însă niște presupuneri care, pentru unele motive, pot fi puse la îndoială. Așa observă M. Scheler că percepția intelectuală a expresiei nu numai că nu este rezultatul simpatiei, dar este antecedentul și condiția ei. „Nu prin simpatie, scrie Scheler, dobândesc cunoștința suferințelor altuia ; ci această cunoștință trebuie să existe pentru mine sub o formă oarecare, pentru a

1) R. Hamann ,op. cit. pg. 50.

o putea împărtăși" ¹⁾). Dacă percepția expresiei ar fi rezultatul simpatiei, nu s'ar înțelege cum cineva poate să perceapă expresia foamei sau a durerii în trăsăturile unui copil, fără să încerce totuș vreo compătimire pentru el. O astfel de situație se poate însă produce și ea dovedește că percepția expresiei poate exista și independent de simpatie, dacă nu chiar, după cum vrea Scheler, ca o condiție a ei.

Este adevărat apoi că intuirea unei expresii ocolește prin conștiința de sine ? Intuiția expresiei este pentru Scheler tot atât de „originară și primitivă” ca și intuiția proprietăților fizice ale materiei. „In fenomenul vizual al mânilor împreunate, „rugăciunea” ni se manifestă cu aceeaș exactitate cu care se manifestă vizualității noastre pur fizice, corpurile ca obiecte”. Există o imanență a sentimentelor în expresia lor, care face inutilă interpretarea lor prin răsunsetul simpatetic pe care îl provoacă în noi. Nici „imitația” nu poate fi o condiție a percepției unei expresii eterogene, faptele și sentimentele imitate apărând conștiinței ca ale sale. Un individ care imită sub o influență hipnotică sau din pricina înglobării sale într-o mulțime omenească, are totdeauna impresia că acționează spontan și personal. Simpatia nu implică deci, închee Scheler, confuzia eterogenului cu propriul, sub niciuna din formele presupuse. Adevărata simpatie, considerată sub latura comprehensiunii afective, implică mai de grabă menținerea distanței dintre eterogen și propriu. Intemeindu-se pe o interpretare a fenomenului percepției ex-

1) M. Scheler, *Wesen und Formen der Sympathie*, 3 Aufl. 1926, pg. 4 urm.

presiei, care s'a dovedit falsă, teoria simpatiei estetice ar trebui să tragă consecințele sau să se modifice în sensul criticelor înfățișate mai sus. Aceste critice propuneau tocmai o atitudine estetică în care conștiința eterogeniei dintre eu și obiectul estetic să nu dispară niciodată. Ele se ridicau împotriva aceluși sentimentalism diletant, în care ațintirea asupra propriilor afecte, nimicește orice atenție și inteligență propriu zis artistice.

Teoria simpatiei poate fi însăfârșit învinovătită că menținând problema estetică în cadrul unui capitol al psihologiei, o împiedică să se desvolte până la limitele unei discipline autonome ¹⁾. Simpatia estetică studiază în adevăr obiectul estetic numai sub raportul răsunetului subiectiv pe care îl trezește. Când vreau să arăt însă care e natura unui fulger, observă M. Geiger, nu spun că el constă din spaima pe care o produce, atunci când cade lângă cineva. Estetica psihologică încearcă însă să cuprindă firea esteticului, arătând care sunt efectele lui. Încă din antichitate, Aristoteles definea tragicul prin spaima și mila care provoacă purgarea sufletului de pasiuni, când mai just ar fi fost să arate (ceeace dealtfel face într-o măsură oarecare) care este structura desfășurării dramatice în tragedie. Știința autonomă a esteticei va avea deci să descrie însușirile de structură ale obiectului estetic și varietățile lui ²⁾. Se vede însă că în acest caz estetica urmează să ia o altă formă decât

1) Vd. mai departe capitolul „Autonomizarea Esteticei”.

2) M. Geiger, op. cit., pg. 141 urm.

acea psihologică, pe care teoria simpatiei estetice i-o imprimase.

Obiecțiile aduse împotriva esteticei simpatiei n'au rămas fără replică. J. Volkelt le răspunde și schimbul de vederi care se înjghebează între el și Scheler alcătuiește o interesantă pagină a analizei moderne și care merită să fie fixată. Volkelt se împotrivesc ideii că însușirile obiectului estetic ar putea fi studiate și independent de răsunsetul lor subiectiv și că prin urmare metoda psihologică s'ar opune constituirii științei autonome a esteticei. „Esteticul, observă el, se împlinește în subiect. Numai în trăirea psihologică devine el real. Obiectul estetic este numai condiția realizării esteticului în subiect”. Ar fi deci nepotrivit să căutăm câmpul de cercetare al esteticei în altă parte decât în reacțiile acestuia din urmă. În procesul estetic subiectiv, Volkelt distinge pe deoparte reacțiunile sentimentale personale, acelea care rămân pururi legate de sentimentul de sine al eului, cum ar fi de pildă compătimirea pe care eroul unei drame ne-o inspiră și pe de altă parte sentimentele pe care le numește „obiective”, pentru că sunt acelea pe care le atribuim acestor eroi, cum ar fi de pildă iubirea dintre Romeo și Julieta sau gelozia lui Othello. Nu cumva atunci, se întreba Volkelt, estetica anti-simpatetică înțelege să se ocupe numai de acestea din urmă, uitând că ele sunt de fapt tot niște reacții sentimentale ale subiectului, atribuite obiectului artistic pe calea proiecției simpatetice? Chiar dacă actul acesta rămâne inconștient, el nu este mai puțin implicat în constituirea obiectului estetic. În expresia estetică se

găsește cuprinsă impresia pe care a provocat-o. Deosebirea dintre estetica obiectivă și subiectivă devine limpede, dacă ne gândim că fiind deopotrivă psihologice, cea dintâi se ocupă numai de *conținuturi*, pe când cea de-a doua de *acte* sau *funcțiuni* sufletești. Deosebirea dintre conținuturi și acte sau funcțiuni sufletești a devenit comună decând Brentano și Stumpf au reintrodus-o în psihologie¹⁾. Obiecții împotriva acestei clasificări n'au lipsit, dar distincția care le separă primește o justificare decisivă din felul deosebit al sentimentului eului, cu care ele se însoțesc. Conținuturile de conștiință sunt în adevăr însoțite de un sentiment pasiv al eului ; conștiința le suportă, ea nu se resimte pe sine drept cauza lor. Actele conștiinței sunt însă însoțite de un sentiment activ al eului ; el se simte cu ocazia lor în activitate. O percepție de pildă este un conținut sufletească ; recunoașterea este însă un act. Această deosebire o adoptă acum și Volkelt, pentru a distribui între termenii ei, tema deosebită a esteticei obiective și subiective.

Un răspuns a dat Volkelt și obiecțiilor foarte serioase ale lui Scheler. Față de părerea acestuia din urmă că intuiția expresiei străine este un fapt psihologic tot atât de elementare ca și intuiția unei însușiri fizice oarecare, care n'are nevoie să oco-

1) F. Brentano, *Psychologie vom empirischen Standpunkte*, I, 1874; C. Stumpf, *Erscheinungen und psychische Funktionen in der Psychologie*, în *Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften*. Deosebirea dintre „acte” și „funcțiuni” o adoptă și O. Külpe, *Vorlesungen über Psychologie*, op. post. 1920, pg. 128 urm. Aceiași deosebire o respinge însă K. Groos, *Das Seelenleben des Kindes*, 5. Aufl. 1921 pg. 23.

lească prin conștiința de sine, Volkelt are motive pentru a susține contrariul. În acest sens el invoacă argumentul că în intuiția expresiei, conștiința admite și posibilitatea de a se înșela, ceea ce ar dovedi că ea nu percepe direct, ci interpretează. Această interpretare s'ar face prin compararea conținuturilor sufletești atribuite expresiei cu propriile conținuturi sufletești analoage și prin urma tocmai printr'o ocolire prin conștiința de sine. Părerea că expresia este obiectul unei intuiții tot atât de originare ca și intuiția însușirilor fizice, i se pare lui Volkelt că se potrivește poziției psihologice a omului naiv care crede că vede în adevăr în expresia unui semen al său, bucuria, rușinea, tristețea ș. a. m. d. Tot atât de puțin justificată consideră el și cealaltă idee a lui Scheler că intuirea sufletului propriu și a celui străin, manifestat prin expresie, este un fapt deopotrivă de direct. În acest fel de a vedea, întrezărește Volkelt mai de grabă o dorință pioasă, aspirația oamenilor de a năruî zidul care în realitate îi izolează și îi închide cu tristețe în singurătatea specificității lor ¹⁾).

Scheler n'a răspuns acestor observații, dar într'o ediție nouă a lucrării sale a întâmplat cu argumente inedite părerea că percepția expresiei este tot atât de elementară și directă ca și intuirea propriilor conținuturi sufletești și că așa fiind tălmăcirea eterogenului prin propriu, punct esențial în doctrina simpatetică, este o ipoteză eronată și cu totul nefolositoare ²⁾. Proiecția simpatetică, observă în această or-

1) J. Volkelt, *Das aesthetische Bewusstsein*, 1920, pg. 9, 13, 20, 30, apoi pg. 137 urm.

2) M. Scheler, op. cit. pg. 273 urm.

dine de idei Scheler, poate cel mult explica regăsirea eului meu într'un eu exterior, dar nu și faptul că acesta din urmă este cunoscut ca un eu deosebit de al meu. Această din urmă cunoștință nu poate fi dată decât în mod direct și nemijlocit. Nu este apoi adevărat că intuiția de sine îi este conștiinței mai familiară, așa în cât ea să ne poată ajuta la interpretarea expresiei eterogene. Copiii și primitivii trăesc mai de grabă în formele prestabilite ale comunității; descoperirea universului lăuntric este un rezultat tardiv și care rămâne vecinic imperfect, dacă ne gândim la acea dificultate de a ne cunoaște cu adevărat, care a permis adâncă vorbă a lui Nietzsche: „fiecare este pentru sine ființa cea mai depărtată”. Nu numai așa dar că ocolirea prin conștiința de sine nu se produce când e vorba de a percepe viața psihică a unui semen, dar acest drum ar fi extrem de anevoios. Conștiința alege chiar drumul invers, acela care constă din înaintarea în cunoștința proprie, prin cunoștința altora. Și este tocmai o împrejurare de cel mai mare interes pentru estetică, faptul că operele artiștilor și poezilor au între altele tocmai funcția de a ajuta la lărgirea și adâncirea propriei conștiințe, ca unele care permit acesteia să-și anexe treptat regiuni care mai înainte îi rămăseseră necunoscute sau obscure. „Considerată sub acest unghi, scrie Scheler, istoria artei apare ca o serie de lupte întreprinse în vederea cuceririi lumii inteligibile, exterioară și interioară și cu intenția de a o face conceptibilă, într'un chip pe care nici o altă știință nu l-ar putea ajunge”.

Argumentarea lui Scheler prezintă însă pe lângă unele lucruri bine observate, câteva dificultăți esen-

țiale. Intuiția expresiei o consideră Scheler drept un pur fapt de cunoaștere și din acest punct de vedere, el are dreptate să se opună teoriei asimilării simpatetice. Orice cunoștință are în adevăr forma raportului subiect-obiect; ea presupune totdeauna eterogeneitatea subiectului cunoscător față de obiectul său. Când această distanță imanentă actului cunoașterii dispăre, conștiința tinde să se nimicească și ea. Extazul mistic este exemplul tipic pentru împrejurarea în care relația de eterogeneitate între eu și obiectul său fiind întrecută, pentru a obține perfectă lor identificare, conștiința dispăre în același timp. Felicitatea misticului, întrucât este încă o stare de conștiință, este făcută numai din făgăduința contopirii cu Dumnezeu. Această contopire, odată însă produsă, conștiința misticului se stinge și el nu mai poate încerca nici beatitudinea făgăduinței supremei îmbrățișări, nici tristețea conștiinței vecinic și prin natura ei despărțită de obiectul iubirei sale. Analiza stării de spirit mistice ne dovedește că intuiția expresiei nu poate să se sprijine pe identificarea simpatetică. Aceasta din urmă ar face-o mai de grabă imposibilă.

Unde mi se pare însă că Scheler se înșeală este atunci când consideră acea formă a simpatiei care este intuiția expresiei, drept un pur fapt de cunoaștere. Tristețea, bucuria, desnădejdea sau reculegerea și evlavia care se exprimă în trăsăturile cuiva, sunt conținuturi sufletești pe care nu numai le cunosc, dar le și resimt. Expresia este deopotrivă obiectul unei intuiții cognitive și sentimentale. Din acest din urmă punct de vedere, intuiția expresiei trebuie să aibă și acea bază difuză de reacții fiziologice, din care se

desvoltă orice afect. Numai resimțit ca un afect propriu, conținutul sufletesc manifestat în expresie devine cu adevărat limpede până în ultima sa adâncime. Imprejurarea a fost recunoscută de mult de o psihologie și etică populară, care cere pentru o bună cunoaștere de oameni, nu numai inteligență ascuțită, dar și capacitate de emoție, ceea ce înseamnă o alcătuire a structurii nervoase, destul de impresionabilă și mobilă pentru a prinde și reproduce în chip spontan reflexele în fața cărora se găsește. Dar, după cum pe de altă parte observă cu multă dreptate Scheler, această reproducere imitativă nu poate să meargă până la punctul completei unificări, fără primejdia de a nu mai putea vorbi propriu zis de simpatie, aceasta presupunând conștiința că semenul cu care simpatizez este totuși o altă ființă decât mine. Simpatia mi se pare așa dar că păstrează situația mijlocie între completa unificare și vecinica eterogenie. Ea presupune pe oameni deosebiți întrucât își cunosc reciproc conținuturile sufletești și unificați, întrucât și le resimt. Întâlnirea polemică dintre Volkelt și Scheler se explică prin faptul că fiecare a considerat câte un altul din cele două momente ale simpatiei. Observațiile lor sunt așa dar juste, dar parțiale și departe de a se exclude, ele se întregesc și se implică.

Cum este însă posibilă o asemenea sinteză de termeni în aparență contradictorii, ne-o dovedește tocmai cazul artei, considerată ca o formă de expresivitate și ca obiect al unei simpatii, întregită din dublul sentiment al identității și eterogeniei. Atitudinea potrivită în fața artei se poate considera și mai departe că este simpatia, dar o simpatie care, în conformitate cu

nouile cercetări, implică îndoitul moment al identității și eterogeniei. Artă pare a fi, în adevăr, obiectul unei unificări afective și a unei distanțări cognitive. Din această situație rezultă numeroase concluzii relative la natura, evoluția și tipologia sentimentului estetic. Așa de pildă distincția amintită mai sus, între „concentrarea internă” a profanului și „concentrarea externă” a artistului, provine din faptul că atitudinea acestuia în fața obiectului estetic, este foarte intelectualizată. Considerându-și activitatea sa ca un exercițiu profesional, artistul își înțelege opera ca un obiect al cunoașterii, în care complexitatea temei implică preocuparea de a o învinge prin procedee tehnice generale. El își localizează astfel obiectul acestei preocupări intelectuale în dimensiunea lumii externe, la acea distanță pe care cunoașterea o implică. Neavând astfel de preocupări, profanul își apropie obiectul estetic până la punctul ideal al completei unificări. Pe acest drum, sentimentul estetic ia uneori formele pregătitoare ale extazului mistic, cu care în decursul istoriei doctrinelor el a fost de altfel adeseori comparat.

Atitudinea sentimentală în fața artei având să străbată drumul la capătul căruia se află perfectă unificare afectivă, se găsește angajată într'un proces în continuă desfășurare și care nu poate fi gata niciodată. În numele acestei atitudini, se va vorbi deci despre „adâncimea” artei, adică despre dimensiunea progresivei ei asimilări afective. Dar cum această asimilare nu poate ajunge niciodată la termenul ei, pentru că în acest caz obiectul estetic ar înceta să mai existe ca atare, devine inteligibilă și pentru psihologie,

afirmația adeseori făcută în trecut că opera de artă posedă o adâncime inepuizabilă, universală sau infinită.

Din această îndoită atitudine posibilă se înțelege și contrastul dintre ceea ce se poate numi forma deschisă și forma închisă a artei. Căci dacă sentimentul estetic se găsește într'un proces de treptată adâncire, de neconținută asimilare afectivă, forma artei poate fi considerată ca deschisă. Analogia folosită aci vrea să spună că în cazul acesta, arta prilejuește un aflux neconținut de elemente personale, prin care ea devine din ce în ce mai a noastră. Dacă însă obiectul estetic rămâne despărțit de noi cu întreaga distanță care necesită cunoașterea lui, dacă el se opune astfel totalei lui asimilări afective, atunci forma lui poate fi numită închisă. Faptul că s'a cerut artei când să fie cât mai sugestivă, adică să permită asociații cât mai bogate și în felul acesta să se prindă prin cât mai multe fire în țesătura experienței personale, dacă în alte împrejurări i s'a cerut o organizare atât de riguroasă, încât nici un element să nu poate fi clintit, dar nici adăugat armoniei ei necesare, aceste două imperative nu sunt explicabile decât prin contrastul atitudinilor, dintre care una tinde către identificarea afectivă și cealaltă către menținerea distanței cognitive.

Teoria tipurilor estetice, simpatetic și contemplativ, așa cum a fost construită într'o serie de opere contemporane, izolează câte unul din cele două momente ale unei atitudini estetice integrale. După ce așa dar cercetarea modernă a sistematizat diversitățile pe care viața estetică efectivă le prezintă, progresul analizei poate dovedi acum în ce fel aceste diversități se im-

plică. M. Geiger ¹⁾ a putut arăta astfel cu multă dreptate, cum menținut într'o depărtare de netrecut, obiectul estetic s'ar oferi unei simple și reci cunoașteri și n'ar mai putea deveni astfel prilejul unei trăiri artistice. Aceiaș soartă i-ar fi rezervată însă și dacă n'ar exista decât ca eveniment al subiectivității, căci dintr'o astfel de stare sufletească ar lipsi componenta relației cu un obiect artistic și prin urmare tocmai elementul care acordă particularitatea caracteristică a sentimentelor de care ne ocupăm. Rezultatele unei astfel de analize pot corecta și felul unilateral al atitudinilor estetice efective, ajutându-le să integreze adevărata și completa poziție în fața artei, o poziție deopotrivă de depărtată de intelectualismul artiștilor și sentimentality naivă a profanilor, făcută din ceeace în artă ne verifică, apărându-ne drept cunoscut și familiar și din ceeace în ea ne umple cu mirarea fragedă a unor aspecte noi și nebănuite.

1) M. Geiger, op. cit., pg. 119 urm.

AUTONOMIZAREA ESTETICEI

Considerată în dezvoltarea ei istorică, estetica n'a încercat să se constituie ca o disciplină autonomă decât în epoca noastră. Înțelegând frumosul naturei și al artei când ca un moment al procesului universal, când ca un joc al elementelor și facultăților subiective, estetica a fost de fapt când un capitol al metafizicei, când unul al psihologiei, deși mulțimea problemelor pe care le punea, făcea necesară gruparea lor sub o etichetă unică. Kant însuși cu toată rigoarea distincției pe care o stabilește între valorile spiritului și prin urmare cu toată autonomia pe care o conferă esteticului, prin felul în care el îl înțelege, ca un produs al armoniei dintre imaginație și inteligență, a contribuit ca nimeni altul la anexarea esteticei de către psihologie. Abia în ultimele două decenii și jumătate, mișcarea ideilor de estetică a încercat să facă dovada că esteticul poate constitui obiectul unei cercetări independente, pentru a cărui studiere e nevoie de o metodă adecuată. În paginile care urmează, vom urmări silințele desfășurate în această privință în cugetarea germană, înfățișând astfel contribuția cea mai prețioasă a esteticei contemporane.

I

La începutul veacului nostru, estetica psihologică își dă principalele ei roade. Astfel, în 1922, Karl Groos publică lucrarea sa „Der aesthetische Genuss”. Un an mai târziu apare primul volum din „Estetica” lui Th. Lipps, urmat curând de cel de-al doilea și după trei ani, vede lumina tiparului primul volum al „Sistemului de Estetică” al lui J. Volkelt, căruia îi urmează apoi celelalte două. După 1906, estetica psihologică nu mai avea deci să producă niciun rezultat mai de seamă. În schimb, în acest an apare cartea lui Max Dessoir, „Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft” și odată cu ea, prima publicație periodică închinată cercetărilor de estetică, „Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft”, sub conducerea aceluiași.

Alăturarea cuvintelor „estetică” și „știință generală a artei” (allgemeine Kunstwissenschaft), pe coperta cărții lui Dessoir și pe aceia a revistei sale, conține ea însăși un program. Căci necesitatea de a dubla vechia estetică, prin noua disciplină a științei artei, învedera că estetica nu poate să-și asume studiul tuturor problemelor pe care arta le pune, pentru că acestea din urmă nu sunt în întregime estetice. Pentru a înțelege însă mai bine, în ce chip noua estetică își constituia obiectul ei, este necesar a vedea în prealabil care era obiectul esteticei tradiționale.

Estetica a trăit sute de ani ca știință filosofică a frumosului natural și artistic. Această precizare generală a obiectului presupunea însă alte două precizări subsecvente și particulare, pe care trebuie să ni le lă-

murim deasemeni. Astfel, dacă estetica este știința frumosului în același timp natural și artistic, lucrul nu e posibil decât sub condiția unității acestor două varietăți ale frumuseții. Unitatea frumosului natural și artistic a fost afirmată uneori în forma că frumosul artistic nu face decât să reproducă frumosul naturii. Un estetician ca Batteux, în secolul al XVIII-lea, reprezintă printre alții acest punct de vedere. Alteori însă unitatea frumosului natural și artistic era afirmată în forma că frumosul, prezent, dar atenuat și impur în domeniul naturii, este potențat și purificat abia în reprezentările artei. Astfel pentru școala idealismului estetic, atât de puternică în secolul trecut, frumosul nefiind altceva decât sinteza elementului spiritual și sensibil al lumii, există în întregul ei domeniu, dar capătă abia în operele artei acel grad de just echilibru interior, în care nici elementul spiritual să nu fie întunecat de grosolănia materiei, nici caracterul concret al acesteia să nu se mistue în idealitatea celui dintâiu. Numai sub condiția acestei unități dintre frumosul natural și artistic, înțeles în unul din cele două feluri de mai sus, estetica tradițională putea să apară drept știința filosofică a frumuseții în natură și artă.

Dar pentru aceasta mai era necesară încă o presupunere și anume că întregul conținut al frumosului natural și artistic este de caracter estetic. Ambele aceste afirmații subsecvente cu privire la obiect, au fost comune atât curentului idealist și formalist din cuprinsul esteticeii filosofice mai vechi, cât și esteticeii psihologice mai noi, cu singura deosebire că cele dintâiu își precizau domeniul cercetării în legătură cu sfera obiectelor frumoase, pe când cea din urmă în

legătură cu reacțiile subiective în fața lor. Astfel, în cadrul esteticei psihologice, principiile amintite mai sus se specificau în forma afirmației că reacția subiectivă este esențialmente aceeași în prezența frumosului natural și artistic și că în ambele cazuri este în întregime estetică¹⁾. Mișcarea ideilor de estetică în ultimul sfert de veac a sguduit însă aceste principii fundamentale. Aceste principii sunt de altfel solidare și în momentul în care s'a putut ajunge la convingerea că în frumusețea naturală sunt o mulțime de momente extraestetice și că satisfacția pe care ea ne-o acordă este deosebită de aceea pe care ne-o oferă arta, problemele pe care ea le pune a s'au dovedit a aparține de fapt altor științe. Unitatea vechiului domeniu al esteticei ca știință a frumosului natural și artistic s'a găsit atunci compromisă. Obiectul esteticei a devenit în consecință mai redus, dar mai precis.

Analiza așa numitei „frumuseți naturale” și a satisfacției pe care ea o produce, alcătuește un capitol im-

1) Unitatea frumosului natural și artistic a fost afirmată de idealism totdeauna. Chiar Hegel (*Vorlesungen über die Aesthetik*, hgb. von Hotho, 3 vol., 1838) care concepe estetica drept „filosofie a artei”, înfățișează frumosul natural ca o treaptă inferioară, dar ca prima treaptă a frumosului în genere și îi consacră al doilea capitol din întâia parte a esteticei sale. În ce privește pe formalisti, esteticianul care a dezvoltat mai larg punctul de vedere al acestei îndrumări estetice, R. Zimmermann (*Allgemeine Aesthetik als Formwissenschaft*, 2 vol., 1865, II, pg. 105 urm.) face și el să înceapă expunerea formelor frumoase, cu acele ale naturii. Cât despre esteticienii psihologi, să reamintim aci numai pe I. Volkelt (*System der Aesthetik*, 3 vol., 1905—1914, III, pg. 5) care mărturisește anume a fi presupus în întreaga sa cercetare „un fundament comun pentru contemplarea estetică a naturii și artei”.

portant al cercetării estetice contemporane. Literatura nu posedă până acum o lucrare care să totalizeze punctele de vedere moderne în această chestiune. Dar din mărturiile disparate ale câtorva din principalele contribuții în materie se poate încerca referatul pe care dorim a-l întreprinde aci, în formă succinte. S'a arătat astfel mai întâiu că plăcerea pe care o încercăm de cele mai multe ori în fața naturii este departe de a avea un caracter estetic. Nevoile apărute în sufletul omului social și în cadrul civilizației noastre sunt mai de grabă răspunzătoare de pasionatul interes modern pe care-l purtăm înfățișărilor naturii numite frumoase. În această privință Iulius Schultz¹⁾ afirmă că „ura împotriva culturii” este motivul adânc al farmecului care se desprinde din natură. „Ne jucăm ore și zile întregi, scrie Schultz, cu iluzia că am fi făpturi ale naturii și închipuirea că am fi sustrași culturii ne ferește. Cu cât ni se pare a fi mai departe de ea, cu atât ne simțim mai bine. De aceea orice întâlnire cu oamenii în singurătatea firii ne contrariază”. Farmecul naturii este astfel un adevărat leac catartic. Dar pentru că evaderea din cultură este numai o iluzie cu care ne place să ne jucăm, dorim în cadrul peisagiului celui mai sălbatic și fioros, semnul unei tovărășii mai îndepărtate cu oamenii și cultura lor, cum ar fi silueta în zare a unui oraș, a unei biserici sau cetăți.

Frumusețe naturală atribuim însă și exemplarelor speței umane sau altor spețe animale, în care ni se pare a recunoaște cu mai multă claritate caracterul

1) *Naturschönheit und Kunsts Schönheit*, in *Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft*, VI, 1911, 2.

lor tipic și normal. Dar nici aici motivul încântării nu este estetic. O cauzalitate socială determină și aici reacția noastră sentimentală și judecata noastră. „Ce ne pot dărui semenii noștri — se întreabă Schultz — cu trupul lor ? Nimic altceva decât o tovărășie plăcută. Vom găsi deci frumos pe un bătrân sau pe o bătrână, pe care cu plăcere i-am privi în față pentru a le asculta sfatul ; pe un copil cu care am dori să ne jucăm și să-l îmbrățișăm ; pe bărbatul cu care ne-ar plăcea să ne întovărășim și pe femeia care ne ispitește. Și pentrucă dintre toate instinctele sociale, cel sexual este cu mult cel mai puternic, putem cu destulă dreptate să spunem că frumusețea bărbatului este creația femeii și frumusețea femeii creația bărbatului”. Tot astfel un cal nu e frumos decât pentrucă răspunde scopului pe care-l urmărim cu întrebuintarea lui. Totuși nu totdeauna exemplarul tipic al speței ne apare frumos. Un câine mops nu e frumos niciodată și satisfacția pe care ne-o provoacă exemplarul cel mai tipic al unei astfel de varietăți, spune E. Utitz ¹⁾ constă „din plăcerea intelectuală sau din curiozitatea satisfăcută de a avea în față un exemplar caracteristic sau rar”.

Alteori, în fine, proclamăm întreaga natură frumoasă, pentrucă ea ne apare ca opera lui Dumnezeu, în care se manifestă infinita Lui putere creatoare. „După cum, scrie Utitz ²⁾, concepem arta ca opera artistului în raportul dintre un subiect creator și un obiect creat, tot astfel teistul convins concepe înfățișarea naturii ca o creație a lui Dumnezeu și ca atare

1) Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft, I, pg. 174.

2) op. cit., I, pg. 157.

admiră în „operă” pe artistul divin”. Motive religioase se amestecă astfel în etuziasmul pe care ni-l comunică natura. Dar dacă așa numita „frumusețe a naturii” și satisfacția pe care ea ne-o procură sunt de un caracter social, cultural, erotic sau religios, se înțelege atunci că estetica poate recunoaște că cercetarea unei sfere atât de felurite de motive nu intră propriu zis în competența ei.

Este adevărat că natura poate fi considerată și dintr'un unghi artistic. Cazul naturii resimțită ca opera infinitei puteri creatoare a lui Dumnezeu se găsește de fapt la limita perceperii artistice a naturii. E. Utitz distinge încă două cazuri, acela în care natura apare ca o posibilitate de artă, ca de pildă atunci când în fața unui aspect oarecare al naturii, exclam: „Ce litografie minunată s'ar putea face!” sau atunci când mi se pare a întâlni în aceasta o amintire de artă, ca de pildă un motiv de Leistikow într'un peisagiu de pădure și lacuri sau o viziune a lui Segantini într'o perspectivă uriașă de munți ¹⁾. Este însă evident că în toate aceste cazuri natura este gustată, ci amintirea artei cu ocazia ei și că prin urmare elementul estetic în aceste stări de spirit nu revine nici decum influenței naturii.

Este drept că Utitz crede a putea desluși și o reac-

1) Există esteticieni moderni care nu recunosc decât această formă a frumosului natural. Astfel Konrad Lange (*Das Wesen der Kunst*, 1901, II, pg. 349 urm.) socotește că după cum un aspect natural poate fi transformat într'un tablou, acesta din urmă poate fi văzut într'un aspect al naturii. Ceeace numim frumos în natură, nu e decât frumusețea artistică inversată (*umgedrehte Kunstschönheit*).

ție estetică în fața naturii, constând dintr'o însuflețire a ei, în care recunoaștem propriile noastre stări sufletești și care ne încântă prin conștiința activității creatoare pe care o exercităm în această ocazie. Dar Utitz este nevoit să conceedă că această plăcere este totuși deosebită de aceea produsă de artă, în fața căreia individualitatea contemplatorului este limitată în avântul ei creator, legată fiind de particularitățile operii și de personalitatea artistului care se exprimă în ea. Astfel, în toate întruchipările ei, plăcerea naturii se deosebește de aceea a artei, care s'ar cuveni să-și rezerve singură atributul de estetic. O estetică plină de grije pentru autonomia ei va trebui deci să proceadă cu multă circumspecție pentru a nu aborda domeniul eterogene. Și de fapt pe când mai toate vechile sisteme ale idealismului și formalismului, dezvoltând concepția întrecută acum a unității frumosului natural și artistic, făceau să înceapă expunerea cu cea dintâiu din acestea, cu frumusețea naturii anorganice și organice, pentru a o aduce să culmineze cu studiul artei, scrierile mai noi se reduc în majoritatea cazurilor la aceasta din urmă.

Dar dacă unitatea frumosului natural și artistic a fost distrusă, va rămâne mai bine asigurată ideea despre caracterul integral estetic al artei? Sunt oare toate problemele artei, estetice? Iată o nouă întrebare la care mișcarea de autonomizare a esteticii va trebui să răspunde negativ.



Încă dela finele veacului trecut, Konrad Fiedler a recunoscut că „din perspectiva esteticii numai o parte

din cuprinsul integral al operei de artă poate fi îmbrățișat, că activitatea artistică prezintă fenomene, care se opun subordonării lor sub punctul de vedere estetic". Necesitatea unei științe a artei care să studieze aspectele extraestetice ale operei de artă devenia astfel evidentă. Ideia era a timpului și ea apare și în scrierea unui cercetător ca Hugo Spitzer ¹⁾. Când așa dar, în 1913, M. Dessoir o proclama în cuvântarea de deschidere a primului Congres de estetică și știință generală a artei ²⁾, el putea cita și precursorii noului punct de vedere. Dessoir însuși îl folosise în marea sa lucrare din 1906. „Arta, scria acolo Dessoir, considerată ca o creație a spiritului omenesc, este legată de întreaga știință și voință a omului. Artei i se cuvine astfel un loc în complexul acelor produse spirituale, care s'au solidificat în forme statornice. Această funcțiune specială se poate constata mai ușor, cercetându-se raportul artei cu acele formațiuni mai de aproape înrudite cu ea, care sunt știința, societatea și moralitatea” (pg. 421). Capitolele în care cercetează astfel funcțiunea spirituală, socială și morală a artei, sunt dintre cele mai prețioase ale esteticei lui Dessoir.

Întrebarea care se mai puneă însă, era dacă o atitudine adecuată în fața artei conține sau nu unele din acele interese extraestetice, pe care le găsim prezente în opera creatorului. Încă din 1876, G. Th. Fechner

1) Untersuchungen zur Theorie und Geschichte der Aesthetik, I. Hermann Hettners Kunstphilosophische Anfänge und Literaraesthetik, 1903.

2) Tipărită în Zeitschrift für Aesth., etc. IX, 1 și în darea de seamă a Congresului.

(Vorschule der Aesthetik) arătase că plăcerea estetică se întregește dintr'un factor direct și unul asociativ, dintr'o satisfacție legată de anumite însușiri sensibile ale obiectului și din acele asociații pe care le adăugăm noi, pentru a obține *culoarea* lui *spirituală*. Importanța acestor asociații este acum ratificată de noua teorie a plăcerii „estetice”, recunoscându-li-se însă semnificația specială a unui adaos extraestetic. „Asociațiile, scrie Dessoir, au o mare importanță pentru plăcerea estetică. Tocmai asociațiile cele mai personale, al căror posesor unic ne simțim noi, tocmai ele sporesc farmecul impresiei. Se întâmplă cu ele ceva la fel cu efectul serenadelor venețiene : nu muzica trivială ne farmecă, ci vraja întregului mediu în care ea răsună. Tot astfel în răsfrângerea lui individuală nu lucrează obiectul estetic, ci libera activitate asociativă a eului”¹⁾. Pentru același fel de a înțelege constituția plăcerii estetice se declară Emil Utitz, cel dintâi care consacră o lucrare specială noii științe a artei²⁾. Analizei factorilor extraestetici în plăcerea artistică, Utitz îi consacră dealtfel un studiu special³⁾, din care extragem: „In ce mă privește, scrie Utitz, ași vorbi de o atitudine estetică a conștiinței, în care se introduc factori extraestetici, fără totuși s'o distrugă sau s'o deplaseze. Dimpotrivă, toți acești factori extraestetici slujesc pentru a reliefa mai bine fenomenul artistic și pentru a-i insufla mai multă viață”.

1) op. cit., pg. 192.

2) Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft, 2 vol., 1914—1920.

3) in Zeitschrift für Aesthetik, etc., VII, 4.

Ce departe suntem cu toate acestea de acea înțelegere a esteticei ca știință a frumosului în natură și artă, considerat ca un domeniu unitar și în întregime estetic. Natura, înțeleasă ca un mediu din care pornesc către noi atâtea solicitări extraestetice, este aproape în întregime exclusă din sfera problemelor contemporane ale științei noastre. Cât despre artă, momentele extraestetice recunoscute printre motivele creației și printre factorii încântării artistice, au făcut necesară constituirea unei discipline deosebite. S'ar părea că esteticei nu-i mai revine decât studiul acelui element specific în structura artei și a emoției pe care o încercăm în fața ei și care singur merită numele de „estetic”. Cercetarea a adus însă îngrădiri chiar acestor teme restrânse.

II

Preocuparea de a asigura autonomia estetică a dus la concluzia că cercetarea n'ar mai trebui să-și propună studiul plăcerii estetice. Estetica psihologică, așa cum în cadrul curentului simpatetic produsese operele unui Groos, Lipps și Volkelt, fusese o teorie a plăcerii estetice și prin urmare un capitol special al psihologiei. Lipps recunoscuse cu limpezime împrejurarea, când își subintitulase sistemul său, „psihologia frumosului și a artei”. Rezolvarea esteticului în psihologie se întemeia pe considerația că frumosul se realizează numai prin subiectivarea lui. O statuă de marmură rămâne un simplu bloc inexpressiv de piatră, atâta timp cât nu devine prilejul unui eveniment al subiectivității noastre. Numai în măsura în care o

trăim, statua poate deveni frumoasă. Acest punct de vedere a fost apărut de I. Volkelt ¹⁾, cu un adaos de argumente, atunci când noul curent antipsihologic, pe care urmează să-l caracterizăm acum, cucerise aproape toate aprobările. „Operele de artă, scrie Volkelt ²⁾, sunt considerate ca atare atât de artist cât și de conțelplator, numai întrucât există ca niște obiecte resimțite și organizate de un subiect. E adevărat că opera de artă are o latură externă, la fel cu aceea a plantei sau cristalului de care se ocupă naturalistul. Numai că această latură externă apare în operele de artă pătrunsă de subiect, contopită cu factori subiectivi...” Observația stă firește în afară de orice îndoială. Dar întrebarea care continuă să ceară un răspuns, este dacă subiectivitatea nu e provocată să realizeze esteticul, tocmai de anumite însușiri ale operei de artă. Afirmarea acestei întrebări, îndrumează estetica spre cercetarea însușirilor obiective ale operii de artă, ca spre problema ei esențială.

M. Dessoir a desemnat noul curent cu numele de „obiectivism”, opunându-l „subiectivismului”, adică acelei directive care recunoaște în reacțiile subiectivității, adevăratul teren al cercetării estetice. Dar pe câtă vreme în Estetica sa, el face o parte aproape egală ambelor îndrumări, într'un studiu ulterior ³⁾, el se declară hotărît pentru poziția obiectivistă. „Fără o exactă înțelegere a raporturilor dintre forme și co-

1) Das aesthetische Bewusstsein, 1920.

2) Opt. cit., pg. 10. Asupra întregii acestei discuții vd. capitolul din lucrarea de față „Idei noi despre sentimentul estetic.

3) Objectivismus in der Aesthetik, in Zeitschrift für Aesthetik etc., V, 1.

lori, scrie Dessoir, fără o exactă înțelegere a armoniilor și ritmurilor, nu poate apărea acea prețuire a obiectului, care după felul general de exprimare se numește „estetică”. E adevărat că impresia estetică sporește prin contribuția asociațiilor strict personale, a căror valoare am văzut că și Dessoir o recunoaște. Dar libertatea acestui aport personal nu este nelimitată, dacă ne gândim că cel puțin în cazul artei aplicate și a acelor produse ale artei care imită un model din natură, asociațiile personale sunt conduse de un factor care depășește neprevăzutul fanteziei ; în primul caz, reprezentarea scopului și în cel de-al doilea, reprezentarea modelului a cărui imitație trebuie obținută. În sfârșit, reacțiile volitive pe care le trăim în fața artei, cum sunt acele impulsii sau inhibiții pe care psihologii simpatiei estetice le-au analizat de atâtea ori, sunt și ele legate de constituția obiectului.

Structura operei de artă nu este însă determinată numai de reacțiile pe care ea este chemată să le descătușeze în subiectivitatea noastră și însușirile ei sunt capabile a fi stabilite nu numai în legătură cu aceste reacții. Opera de artă are viața ei proprie, independent de subiectul care intră în contact cu ea. După materia pe care o întrebuințează, după genul artistic în care se exercită, creatorul se simte legat de anumite legi obiective. Astfel, „arta nu constituie terenul unui subiectivism fără frâu, ci sfera unei legalități (Gesetzmässigkeit) speciale...”¹⁾. În sfârșit, arta posedă o

1) În acest înțeles a putut vorbi mai târziu E. Uitz de o „obiectivitate a operii de artă”, intitulând cu această expresie o mică scriere a sa (Die Gegenständlichkeit des Kunstwerks, 1917). Tema

realitate obiectivă, care este deosebită de aceea a lucrurilor din experiența comună. Operele artei sunt izolate de obiectele date în aceasta din urmă, prin toate acele artificii cunoscute, cum sunt rama pentru pictură, soclul pentru sculptură, tăcerea care precedă execuția unei bucăți muzicale. În aceste cadre izolatoare, opera de artă posedă apoi o unitate, care nu este aceea a celorlalte obiecte din experiența obișnuită. Căci un tablou poate să reprezinte un peisagiu.

a reluat-o apoi Utitz în al doilea volum al operii sale principale (Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft, vol. II, 1920, pg. 1—160). „Obiectul pe care-l numim operă de artă — scrie Utitz — nu poate fi înțeles în constituția sa, numai din necesitățile plăcerii artistice, dar și din alte premise”. Astfel opera de artă va lua o formă sau alta după natura materialului în care este executată. Apoi după „planul existenței” (Seinsschicht) în care e proiectată. Orice operă ținând către „adevăr”, acesta poate să fie totuși realist, naturalist sau idealist. Planul existenței în care figurează o dramă realistă este deosebit de acela în care ia loc o tragedie clasică și această deosebire determină pe aceea a structurii lor. A treia condiție de care opera de artă e legată e „modul descrierii” (Darstellungsweise) și „atitudinea artistică”. Ce va deveni din acest punct de vedere o năvală atârână de felul liniștit și realist, educativ sau profetic al poetului, de atitudinea lui în povestire, dar și de orientarea lui artistică, îndreptată mai mult către perfecțiunea formei sau către noutatea conținutului, mai precisă și mai organizată sau mai sugestivă și mai neglijată în compoziție. În sfârșit, o ultimă condiție de care structura operii e dependentă e constituită de ceea ce Utitz numește „valoare descriptivă” (Darstellungswert), materia tragică, erotică, etică, etc. a operii. Valorile practice, destinația unei opere, cum ar fi de pildă scopul pentru care e construită o biserică, tendința unei poezii sau intenția unei bucăți de muzică de a servi dansului sau marșului, alcătuiesc o subcategorie a „valorilor descriptive” și contribuiesc și ele la determinarea structurii obiective a operii.

în care un copac să fie tăiat în două de marginea lui, tabloul rămânând cu toate acestea unitar și întreg. Deosebindu-se de lucrurile experienței comune, operele de artă aparțin în schimb unei lumi speciale, de un caracter ideal și anume tocmai lumii estetice. S'ar părea totuși că fiind un obiect al percepției, opera de artă nu se deosebește cu nimic de celelalte obiecte din experiența noastră. Faptul însă că putem executa o bucată de muzică într'o gamă sau alta și că un tablou poate fi privit într'un format mai mic sau mai mare, rămânând în esență aceleași, dovedește că întruparea lor materială nu reprezintă decât una dintre posibilitățile multiple de realizare a unei existențe, a cărei identitate trebuie situată dincolo de acel plan al experienței în care localizăm percepțiile noastre, într'o regiune pur ideală.

Iată așătea considerații care probează necesitatea unei estetice, care renunțând la unica cercetare a proceselor din care plăcerea estetică este constituită, va încerca să determine acele însușiri obiective ale operii de artă, în care nu numai plăcerea estetică se înrădăcinează, dar prin care ele integrează un domeniu autonom al experienței.

III

Opera de delimitare a obiectului în curente estetice mai noi a fost o lucrare restrictivă. Nici natura, nici arta în întregimea ei n'au putut rămâne în sfera de probleme ale unei estetice autonome, îndată ce s'a recunoscut căte elemente eteronome există atât în interesul pe care-l purtăm naturii, cât și în acela care

mișcă pe creatorul artei sau înflăcărează pe contemplatorul ei. Estetica nouă, ajunsă astfel la conștiința autonomiei ei, prin îndepărtarea tuturor întrebărilor care o depășesc, nu mai dorește să ia în considerație decât acea valoare originală și independentă, care primește numele de „estetică”.

Cum vom studia însă această valoare ? Desigur, printr'o metodă adecuată, care va trebui să fie deosebită de aceea întrebuințată în trecutul, chiar în trecutul apropiat al istoriei doctrinelor de estetică. În ce privește estetica psihologică, a cărei predominare era aproape indiscutabilă în momentul în care noul curent începe să se afirme, ea prezintă particularitatea că nu studia esteticul în sine însuși, ci prin consecințele lui. Astfel la întrebarea : ce este frumosul ? sau ce este arta ? se încerca a se răspunde arătându-se care este răsunetul lor subiectiv. M. Geiger ¹⁾ socotește însă o asemenea procedură deadreptul absurdă, căci fără îndoială, spune el, dorind de pildă să definim fulgerul, nu arătăm că „fulgerul este ceea ce provoacă spaimă căzând lângă cineva”. Un răspuns de acest fel a dat însă adeseori estetica și chiar începând din Antichitate, când Aristoteles definea tragicul prin puterea de a produce în noi afecțiunile milei și spaimii și odată cu ele, purificarea sufletului nostru de pasiuni. Tot astfel, estetica simpatetică în vremea din urmă a căutat lămurirea esteticului prin reacțiile subiective pe care le provoacă în noi, în loc de a cuprinde „esența” lui.

Procedarea esteticeii psihologice în genere și a celei

1) Zugänge zur Aesthetik, 1928.

simpatetice în special își are explicația ei. M. Geiger a deosebit între două atitudini posibile în fața artei, dintre care însă numai una e cu adevărat estetică. Pe cea dintâiu dintre aceste atitudini, a numit-o Geiger *concentrarea internă*, pe cea de-a doua *concentrarea externă* și numai acesteia i-a recunoscut valoare estetică. „Sentimentalitatea, scrie Geiger, este exemplul cel mai tipic al unei concentrări interne. Să ne închipuim pe cineva care s'ar găsi în dispoziții sentimentale și care ar rătăci într'un liniștit peisagiu de seară, lăsându-se cuprins de farmecul lui. Această persoană s'ar bucura de depărtarea perspectivei, de atmosfera parfumată, de colorile în același timp lămurite și voalate. Numai că toate aceste particularități ale peisagiului n'ar apărea conștiinței în detaliu. Sentimentul nu se preocupă de peisagiul propriu zis. Cu toate că îl „vede”, persoana închipuită „privește” cu dinadinsul atât de puțin, încât abia a observat satul și albastrul munților din depărtare. Ea nu este concentrată asupra peisagiului, ci e cufundată în sentimentele pe care peisagiul le trezește¹⁾. Atât de puțin e luat în considerare obiectul în atitudinea concentrării interne, încât renumitul actor Garrick a putut face și câștiga prinsoarea, că va smulge lacrimi din ochii unei numeroase asistențe, căreia nu-i va recita decât literele alfabetului. Concentrarea internă este atitudinea diletantului în artă. Dimpotrivă „nu este nicio îndoială, că numai concentrarea externă este atitudinea specific estetică. Numai în ea, opera de artă este

1) Op. cit., pg. 14.

înțeleasă în valorile și particularitățile esențiale ale structurii ei. Pentru concentrarea internă opera de artă în plămuierea ei specifică rămâne indiferentă, servind numai ca un excitant al plăcerii, ca mijloc de a produce sentimente de tot felul ¹⁾”.

Metoda psihologică a socotit că poate cuprinde firea esteticului prin stabilirea consecințelor lui subiective, fiindcă, fie chiar și în mod inconștient, se pune din punctul de vedere al acelei atitudini prin excelență diletantice, care este concentrarea internă. La rândul său, teoria simpatiei estetice nu numai că se înrădăcinează în această atitudine, dar o solicită, după cum un alt estetician din școala nouă o observă. „Marea primejdie a teoriei simpatetice, scrie în acest sens R. Hamann ²⁾, este că prețuește prea puțin forma și bogăția percepției date în chip nemijlocit și că printr’o orientare asupra unor sentimente fără obiect, comprimă înțelegerea conținutului propriu zis al percepției. Astfel, simpatia estetică face posibilă nu numai o muzică pentru amuzicali și o pictură pentru cecitatea formelor și a colorilor, dar permite și gustului necultivat să se simtă plin de siguranță în fața unor opere dificile, cu singura condiție de a încerca un sentiment oarecare în legătură cu ele”. Hamann socotește chiar ³⁾ că definind esteticul prin valoarea lui expresivă, adică prin ceva ce există înapoia aparenței pure a obiectului estetic, se înșeală asupra naturii specifice a esteticului, care — după cum vom

1) Op. cit., pg. 15.

2) Aesthetik, 2 Aufl. 1919, pg. 51.

3) Op. cit., pg. 22.

vedea mai târziu — are o semnificație intrinsecă și nu una care se desăvârșește în afară de el.

Critica adusă metodei psihologice în estetică poate fi repetată pentru toate acele metode psihologic-genetic sau sociologic-genetice, care s'au bucurat de o oarecare popularitate în decursul cercetărilor mai noi. Astfel fie că esteticul a fost înfățișat drept rezultatul unui proces psihologic de sublimare a unor tendințe sexuale reprimite, ca în filosofia psihanalitică a artei, fie că el a fost prezentat drept rezultatul unei activități sociale exercitate mai întâiu în alte domenii și pentru alte scopuri, ca d. p. pentru scopuri economice, religioase, etc., în toate cazurile esteticul nu este înțeles în sine însuși, ci în raport cu niște factori care îl anticipează ¹⁾). Metoda psihologic-genetică a psihanalizei, cât și aceia sociologic-genetică intră deopotrivă în rubrica acelei estetice ca „teren de aplicație al altor științe”, despre care vorbește Geiger și pe care dorește acum s'o întreacă estetica autonomă.

În sfârșit, noua estetică nu dorește a fi confundată nici cu acea estetică filosofică reprezentată în trecut de un Schelling, Hegel, Schopenhauer sau Ed. von Hartmann. Estetica filosofică, arată Geiger, se comportă față de estetica autonomă, ca filosofia naturii față de una dintre științele ei particulare. După cum acestea din urmă presupun existența naturii exterioare și cercetează legile ei, fără a se întreba dacă natura este aparența unui lucru în sine sau o construcție subiectivă, tot astfel estetica autonomă postulează existența unei valori estetice, a cărei struc-

1) Vd. în acest volum studiile „Arta și Jocul” și „Psihanaliza și Teoria Artei”.

tură își propune s'o descrie, fără să mai cerceteze în prealabil dacă ea e o oglindire a suprapământescului în pământesc, după cum socotia Platon sau o manifestare a infinitului în finit, după cum era părerea lui Schelling. Oricât de interesante ar fi aceste probleme, ele trebuiesc să rămână în afară de limitele unei estetice ca știință neatârnată.

Dar dacă noua estetică nu dorește a deveni o disciplină filosofică, ea nu năzuește nici către forma unei discipline empirice, adică a unei discipline care nu-și construiește generalitățile decât pe baza unui bogat material concret și pe căile metodei inductive. În adevăr, pentru a descrie care sunt proprietățile unui triumf, matematicianul n'are nevoie să considere un mare număr de triumfuri: unul singur îi ajunge. Tot astfel, conchide Geiger, într'o singură simfonie, într'o singură tragedie sau poezie lirică, etc., esteticianul poate recunoaște însușirile esențiale ale simfonicului, ale tragicului, ale liricului, etc.

Cum se numește însă această metodă care nu e descriptiv-psihologică, nici genetic-psihologică, nici genetic-sociologică, nici empiric-inductivă, nici filosofică ? Cum se numește această metodă care socotește a putea cuprinde firea esteticului prin intuiția unui singur obiect frumos ? Este metoda fenomenologică, preconizată de Husserl și aplicată în mai multe domenii ale științelor morale. Unul dintre primii care au aplicat metoda fenomenologică în estetică a fost cercetătorul mort de timpuriu Waldemar Conrad ¹⁾. Prelucrarea științifică a unui grup oarecare de

1) Der aesthetische Gegenstand, in Zeitschrift für Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft III, 1908, 1.

obiecte, scrie Conrad, începe cu descrierea și gruparea lor sistematică, pentru a trece apoi la cercetarea raporturile cauzale dintre elementele lor componente. Estetica începe ca știință dela același punct, dar nu poate trece mai departe, „căci pasul către legile cauzale exacte, pe care îl face fizica teoretică și chimia, ne-ar sili să substituim unei statui sau unei bucăți muzicale, complexe de atomi sau vibrații de-aerului sau eterului și în felul acesta să părăsim sfera artisticului și odată cu aceasta a esteticului”. Operația descriptivă este în schimb susceptibilă de dezvoltare și în aceasta constă tocmai metoda fenomenologică.

Ce va descrie însă metoda fenomenologică în aplicarea ei la estetică? Ea nu va descrie obiecte concrete, ci obiecte ideale, așa cum ele apar intuiției pure. Fenomenologia distinge în adevăr între obiecte ale percepției și obiecte ale intuiției. Cele dintâiu sunt date în experiență, pe când cele din urmă există într-o regiune suprasensibilă, de unde împrumută înțelesul lor și celor din urmă. Astfel când pronunț cuvântul om, pot înțelege acest om oarecare, pe care împrejurările vieții mi-l scoate în cale, dar pot înțelege și pe omul în genere, ideea de om, esența lui. O expresie are în adevăr o îndoită intenție, dintre care una *semnifică* și alta *denumeste*. Dar numai prin asimilarea denumirii cu semnificația, a obiectului concret cu cel ideal se realizează în noi conștiința despre un lucru oarecare. Dintre aceste două aspecte, fenomenologia nu va reține decât obiectul ideal, așa cum el poate fi cuprins în intuiția pură și în desăvârșită neatârănare de realizarea lui concretă. Estetica fenomenologică nu va

descrie deci — după cum am observat și mai sus — cutare sau cutare simfonie, tragedie sau poezie lirică, ci esența lor ideală. S'ar putea crede că aceste esențe reputate a fi cuprinse prin intuiția pură, nu sunt în realitate decât produsul unor inducții operate asupra unui material concret. Inducția este însă în aceste cazuri insuficientă, observă Geiger, „că pentru a putea recunoaște tragicul în producția unui poet oarecare, trebuie să fim mai dinainte și în mod implicit familiari cu esența tragicului”¹⁾. Dar esențialitățile fenomenologiei nu sunt nici produsul unor speculații deductive, obținute într'un fel pe care estetica l-a abandonat mai de mult. Ele sunt în adevăr rezultate ale intuiției pure, în contact cu realitățile concrete, deși neatârinate de ele.

M. Geiger recunoaște că metoda fenomenologică n'are obicinuitul caracter *democratic* al metodelor care operează în științele naturii. În acestea din urmă, este suficient acel grad de aplicație necesar strângerii materialelor, unit cu o anumită înzestrare logică, pentru ca oricine să poată atinge rezultatele căutate. În științele istorice însă aceste condiții nu mai sunt suficiente. Căci deși cineva poate strânge tot materialul necesar cunoașterii unor personalități ca Wallenstein, Richelieu sau Frederic-cel-Mare, înțelegerea lor intimă cere un adaos de însușiri mai fine, pe care mânăuirea câtorva categorii psihologice superficiale nu le poate înlocui. Același fel *aristocratic*, ba chiar într'o măsură sporită, caracterizează mânăuirea metodei fenomenologice. Aplicarea ei cere cercetătorului un plus de însușiri mai rare. Dar M. Geiger observă cu drept cuvânt că „natura

1) Op. cit., pg. 144.

aristocratică a metodei fenomenologice înseamnă o dificultate pentru folosirea ei, dar nu o obiecție împotriva îndreptățirii ei”¹⁾). Cu aceste precizări ne putem întreba acum în ce fel se înfățișează obiectul estetic în lumina metodei fenomenologice ? Este ultima întrebare la care trebuie să răspundem pentru a completa imaginea mișcării de autonomizare a esteticii, încercată în aceste pagini²⁾).

1) Op. cit., pg. 152.

2) După cum vedem, estetica fenomenologică se întâlnește în expunerea problemei cu „obiectivismul” estetic, despre care a fost vorba mai sus. Imprejurarea a fost recunoscută anume de M. Geiger (Zugänge zur Aesthetik, pg. 142) când scrie: „Estetica fenomenologică stă în întregime pe terenul celui obiectivism, a cărui valoare Dessoir a pus-o în lumină în mod programatic... și căruia Utitz i-a consacrat o cercetare amănunțită”. Cu toate acestea Geiger s’a oprit adeseori și în fața problemelor trăirii și plăcerii estetice. În rândul studiilor închinat acestor chestiuni trebuie trecute primele trei capitole ale lucrării citate și care alcătuiesc partea ei cea mai de seamă. Punctul de vedere psihologic nu este deci socotit de Geiger cu totul inoperant, de vreme ce îl folosește într-o măsură atât de largă. Geiger a căutat de altfel să înlăture contradicerea de care ar fi putut să fie învinovățit, lămurind în prefața cărții sale, că dacă „estetica este o știință orientată către obiect, drumul către estetică duce prin psihologie”. Afirmația trebuie însă înțeleasă ca o simplă abilitate, căci părerea lui Geiger a fost totdeauna alta. Chiar în prefața care termină atât de neașteptat, citim: „efectul specific artistic nu poate fi înțeles decât după ce structura obiectivă a artei va fi fost considerată”. De altfel, cu un deceniu și jumătate mai de vreme, în importanta cercetare pe care Geiger a consacrat-o plăcerii estetice (Beiträge zur Phänomenologie des ästhetischen Genusses, in Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, hg. von Ed. Husserl, I. Bd., Teil II, 1913, ed. II, 1922), întrebându-se dacă studiul obiectului estetic trebuie să precedă pe acela al con-

IV

Obiectul estetic pe care-l va cerceta estetica fenomenologică aparține lumii esențelor. El este esențialitatea estetică. Această esențialitate estetică o realizează arta, deși, după cum am văzut, conținutul total al artei nu este numai de caracter estetic. Cercetarea fenomenologică va considera așa dar esențialitatea estetică în artă. În această privință un punct de plecare se putea găsi în Kant, cu toate că observațiile sale asupra frumosului priveau în primul rând varietatea lui naturală. „Critica Judecării” propunea în adevăr o înțelegere a frumosului ca o „finalitate fără scop” și ca obiectul unei plăceri „fără concept”. Frumosul

secințelor lui subiective sau dimpotrivă, răspundea răspicat: „o cercetare fenomenologică a plăcerii estetice, care ar vrea să țină seama de toate laturile ei, ar trebui să înceapă cu o analiză amănunțită a obiectului estetic. Sentimentele, adică evenimentele subiective care alcătuiesc plăcerea pe care ne-o procură o poezie lirică, această multiplicitate de dispoziții, excitații, acte de simpatie, nu se poate înțelege decât prin substratul obiectiv pe care îl constituie poezia ca atare, adică desfășurarea, calitățile ei obiective și valorile ei”. Dacă totuși Geiger a încercat o fenomenologie a plăcerii estetice înaintea uneia a obiectului estetic, lucrul se datorește faptului de a fi observat că în totalul stărilor sufletești pe care arta le trezește, există fără îndoială o mulțime de stări variabile, dependente de deosebirile de structură ale obiectului, dar și o stare invariabilă oricare ar fi particularitățile operii și anume plăcerea estetică în sens restrâns. Studiul acesteia îl socotea Geiger posibil chiar înaintea analizei obiectului estetic. Pe de altă parte el îl socotea posibil chiar cu mijloacele fenomenologiei, al cărui domeniu nu e constituit prinurmare numai de esențialitățile ideale ale feluritelor obiecte estetice. Opera lui Geiger pune astfel față în față o serie de puncte de vedere al căror acord nu e încă operat.

constitue astfel exemplul unei alcătuiți pline de unitate și economie, în tocmai ca organismele vii, fără totuși ca vreun scop oarecare să fie deservit prin aceste însușiri ale structurii lui, cum despre cazul organismelor vii se poate afirma. Pe de altă parte, obiectul frumos nu este subordonat niciunui concept, contemplarea simplei lui aparențe se îndestulează în sine. Frumusețea așa dar nu înseamnă nimic și nu aspiră către ceva : ambele aceste însușiri revin în caracterizările lui Kant.

Același punct de vedere reapare în formula unui gânditor ca Ionas Cohn¹⁾ care vorbește de valoarea *intensivă* a frumosului, pe care o opune valorii *consecutive* a adevărului și binelui. Aceiași vedere o reîntâlnim la un fenomenolog ca R. Hamann când vorbește de caracterul „autotelic” al frumuseții și de semnificația ei intrinsecă. Când în adevăr, spune Hamann, consider un conținut al unei percepții oarecare, de pildă un câmp semănat cu grâu, acesta poate avea pentru mine o semnificație agrară, botanică, etc., după conceptul cu care îl pun în legătură. Conținutul percepției are în acest caz simpla valoare a unui semn. Această semnificație este însă eterogenă (*Fremdbedeutung*), căci ea se desăvârșește în afară și dincolo de conținutul dat al percepției. „Există însă, scrie Hamann²⁾, conținuturi de-ale percepției care pot avea o semnificație ca atare, ca atunci când suntem cufundați într’o priveliște sau într’o compoziție tonală, dă-

1) Allgemeine Aesthetik, 1901.

2) Zur Begründung der Aesthetik, in Zeitschrift für Aesth., etc., X, 1915, 2.

ruindu-ne lor cu atenția noastră, lăsându-ne cucerți de ele într'un chip plăcut sau neplăcut sau când în fața unor conținuturi perceptive cu o semnificație eterogenă identică, dar cu o structură optică, acustică, tactilă deosebită, preferăm pe unul din ele, îl ascultăm sau îl privim cu mai multă plăcere pe unul anumit. Apare astfel tema epistemologică de a cerceta, sub ce condiții conținutul unei percepții dobândește o semnificație proprie (*eigenbedeutsam*) sau, după cum mai putem spune, devine ținta și scopul propriu al contemplării¹⁾. Se ridică întrebarea despre *semnificația proprie a conținuturilor perceptive*. Știința care tratează despre acestea este estetica”.

Din definirea generală a obiectului estetic ca o valoare „autotelică”, înzestrată cu o semnificație intrinsecă, rezultă o serie de caractere particulare, pe care Hamann le pune deasemeni în lumină. Cercetarea sa se întrunește în acest punct cu aceia a altor fenomenologi sau a unor gânditori înrudiți, pentru a integra corpul posibil de adevăruri ale unei estetice noi. Astfel, din împrejurare că obiectul estetic n'are o semnificație eterogenă, rezultă ceea ce Hamann numește unicitatea lui (*Einzigkeit des aesthetischen Gebildes*). O căprioară zărită de vânător este aceeași, oricare ar fi poziția și atitudinea în care ea se oferă percepției

1.) O problemă interesantă pe care dorește Hamann s'o soluționeze este deci aceea a mijloacelor întrebuințate îndeobște pentru a obține excluderea semnificațiilor eterogene și prin urmare crearea semnificației intrinsece a obiectului estetic. Aceste „condiții de realizare ale esteticului” sunt pentru Hamann (*Zur Begründung der Aesthetik*, pg. 143 urm., *Aesthetik*, pg. 22 urm.) în număr de trei și anume izolarea, concentrarea și intensificarea percepției.

lui. Conținutul percepției semnifică în toate cazurile aceiași ființă și anume căprioara. Pentru privirile în care se constituie însă obiectul estetic, căprioara devine cu fiecare schimbare a atitudinii ei altceva și anume un obiect unic și de neînlocuit. Ba chiar sensul intrinsec estetic al obiectului rămâne același chiar dacă nu știu că este o căprioară. Contemplarea simplului joc al liniilor și formelor îmi ajunge.

Din felul unic și de neînlocuit al obiectului estetic rezultă apoi imposibilitatea teoretică de a-l descrie, căci este cu neputință de a înlocui obiectul dat în percepție, cu un semn care să-l reprezinte, fără ca în același timp obiectul ca atare să nu dispară. Din acest punct de vedere estetica este imposibilă ca știință. Căci pe câtă vreme în științele naturii, în morală sau drept, conceptele manipulate pot sta în locul obiectelor semnificate prin ele, împrejurarea devine posibilă pentru cazul obiectelor estetice. Estetica, încheie atunci Hamann, nu este posibilă decât ca o parte a teoriei cunoașterii și anume ca aceia care își propune să întemeieze judecățile perceptive cu o semnificație intrinsecă, după cum cealaltă parte a teoriei cunoașterii încearcă același lucru pentru cazul judecăților operante în științele realului.

Dar din autotelismul obiectului estetic mai rezultă pentru Hamann o consecință importantă. Despre obiectul estetic nu se poate astfel spune nici că e *real*, nici că e *adevărat*. Realitatea e un predicat pe care-l acordăm lucrurilor, considerate în raport cu noi, cu nevoia noastră de a le manipula, nu în ele însele, după cum se întâmplă în cazul contemplării obiectelor estetice. „Atâta timp, scrie Hamann, cât nu doresc decât

să contemplan figura, pe care o numesc om, este cu totul indiferent dacă privesc această figură ca realitate sau ca reflexul unei realități. Numai atunci când am intenția să o mânguesc, să mă apropiu sau să mă îndepărtiez de ea, figura, căreia îi împrumut predicatul real, înseamnă altceva decât reflexul ei". Dar obiectul estetic nu este nici adevărat sau fals, căci îndată ce el ar deveni una din două și-ar pierde semnificația lui intrinsecă, pentru a mijloci o semnificație existentă în afară de el, adică pentru a deveni un semn. „Astfel un portret, care poate fi foarte bun ca atare, nu este încă un obiect estetic, dacă cer dela el asemănare, potrivire cu modelul ; estetic devine el numai când îl consider în conținutul intrinsec al umanității lui". Dacă totuși se poate vorbi de un adevăr estetic al artei, el trebuie deosebit de adevărul ei logic, pentru a nu mai însemna decât unitatea și coerența ei intimă ¹⁾.

Faptul însă că obiectul estetic nu este nici real, nici adevărat, nu înseamnă însă că el este iluzoriu, după cum au afirmat-o la vremea lor un Siebeck sau un Ed. von Hartmann. „Iluzoriu numesc eu, scrie Hamann ¹⁾, un obiect numai când interesându-mă de existența lui, sunt desamăgit în acest interes al meu. A afirma că obiectul estetic ar fi iluzoriu și că în trăirea estetică am contempla însăși realitatea ca iluzie, ar însemna să afirmăm că concepem obiectul estetic ca inferior din punctul de vedere al experienței practice și teoretice a vieții. Faptul că nu purtăm niciun interes existenței obiectului estetic, nu înseamnă nici decum că el ne poate interesa ca iluzie, căci iluzia presupune totuși

1) Aesthetik, pg. 48.

interesul pentru realitate". În același fel respinge și M. Geiger orice estetică iluzionistă, când scrie ¹⁾: „În momentul în care introduc ideia de iluzie în estetică... introduc și punctul de vedere al realității. Considerat însă din latura fenomenologică obiectul estetic nu este iluzie. Într'o iluzie — ca de pildă când socotim că luna are mărimea unei farfurii — atribui fenomenului o realitate, pe care el nu o posedă. Din punct de vedere estetic însă peisagiul dintr'un tablou nu este conceput ca o realitate, care se vedește apoi ireală, ci ca un peisagiu *figurat* (dargestellt), ca un peisagiu care este dat ca figurat".

Ieșirea fenomenologilor împotriva iluzionismului estetic este oportună întrucât asigură cu un plus de argumente autonomia esteticului și prin urmare a esteticii. Dar această ieșire era cu atât mai necesară cu cât iluzionismul estetic produsese tocmai la începutul epocii pe care o urmărim aci, curioasa construcție a lui Konrad Lange ²⁾, pentru care arta se complecta din conjugarea a două serii de factori, dintre care una stârnește iluzia și cealaltă o răspândește, prilejuind astfel în spiritul contemplatorului o stare de pendulare, o adevărată „autoiluzionare conștientă". Mai înainte însă de orice verificare psihologică a unor astfel de stări de spirit, închipuite mai de grabă pentru nevoile teoriei, decât observate cu adevărat, critica fenomenologilor eliminând ideia de iluzie din estetică, ruinează și încercarea atât de arbitrară a lui Lange.

În sfârșit, stabilirea raportului de exclusivitate din-

1) Zugänge zur Aesthetik, pg. 140.

2) Das Wesen der Kunst, 1901.

tre estetic și real, se întoarce cu noi temeuri în favoarea metodei fenomenologice în estetică. Dacă, în adevăr, fenomenologia, adică metoda de descriere a esențialităților ideale, putea găsi un teren adecuat de aplicare, acesta trebuia să fie tocmai a obiectelor estetice, a căror existență este de o calitate pur ideală. Idealitatea obiectului estetic este iarăși un punct de vedere în care esteticienii contemporani, provenind de data aceasta din tabăra fenomenologilor sau din tabere înrudite, se întâlnesc adeseori. Astfel un St. Witasek ¹⁾ a isbutit să pună în lumină idealitatea frumosului (pe care trebuie să-l înțelegem aci ca esteticul în sens general), din trei puncte de vedere felurite. Frumosul este astfel ideal, mai întâiu pentru că are simpla realitate spirituală a unui conținut de conștiință. O catedrală este în adevăr de piatră, dar nu și frumusețea ei. În fața unei catedrale frumusețea este prezentă, dar nu se cufundă cu realitatea materială a obiectului care o mijlocește. Ea se constituie abia prin actele de reprezentare, gândire și simțire ale unui subiect și are prin urmare o pură realitate spiritual-ideală. Frumosul este apoi o configurație (Gestalt) și din acest punct de vedere el nu se poate confunda cu realitatea materială care îl poartă. Astfel un acord muzical este ceva deosebit și mai mult decât suma sunetelor care îl compun. Niciodată nu voi putea reconstitui din simpla însumare a acestor sunete configurația, structura acordului. Configurația este tocmai produsul unei reacții a spiritului, provocată fără îndoială de anumite date materiale, cu care însă ea

¹⁾ Grundzüge der allgemeinen Aesthetik, 1904.

nu se poate identifica. În fine, frumosul este ideal, pentru că este *extrapbiectiv* (aussergegenständlich), nu este dat în mod necondiționat odată cu percepția obiectului. Astfel, un țăran poate trece de nenumărate ori pe lângă un peisagiu, fără să remarce vreodată frumusețea lui. Tot astfel un muzicant dintr'o orhestră poate executa de nesfârșite ori o partitură, fără să observe totuși frumusețea ei. Ambele cazuri ne dovedesc că frumusețea nu este identică cu suportul ei material, că ea este extraobiectivă, cum spune Witasek, și prin urmare de un caracter cu totul ideal.

Idealitatea esteticului despre care vorbește Witasek este de o natură mai mult psihologică ; ea aparține aceleiași nivel în care se așează toate conținuturile conștiinței. Trebuie să deosebim deci între această idealitate și aceia despre care vorbesc fenomenologii. Dacă totuși apropierea s'a putut face aci, lucrul se explică prin intenția de a arăta cum cercetarea nouă, pornind din puncte de vedere deosebite, ajunge la noțiuni înrudite, dacă nu identice. Idealitatea fenomenologică a esteticului este de natură intențională. Astfel obiectul estetic care este o simfonie, arată Conrad ¹⁾ nu este identic nici cu manuscriptul ei, nici cu flueratul amatorului care reproduce câteva tacturi din ea pentru a ni-o aminti, nici chiar cu execuția ei muzicală de un grad mai mic sau mai mare de perfecțiune, pentru că toate aceste acte materiale ne-o semnifică deopotrivă. Căci faptul că toate aceste acte materiale ne-o semnifică, înseamnă că niciuna din ele nu se confundă cu ea și că prin urmare obiectul estetic care

1) Op. cit., pg. 77.

este o simfonie are simpla realitate ideală a unei semnificații, capabilă să fie intuită prin metoda fenomenologică.

Analiza noastră a pus în relief două caracteristice fenomenologice ale obiectului estetic, pe care împrumutându-le din izvoare deosebite, le putem acum întruni. Pentru fenomenologie așa dar obiectul estetic este pedeoparte sustras complexului practic și teoretic al experienței, este, cum am spune, areal; iar pedealtăparte el posedă idealitatea intențională a unei semnificații. Cu aceasta însă am obținut o caracterizare cu totul generală a obiectului estetic. Fenomenologia poate însă încerca să caracterizeze și obiecte estetice mai particulare, ca de pildă muzica, plastica sau poezia, după cum de altfel Waldemar Conrad a făcut în seria studiilor sale¹⁾. Ba chiar fenomenologia își poate propune studiul unor obiecte estetice încă mai particulare, cum ar fi balada, simfonia sau feluritele genuri ale desemnului, etc.²⁾. În toate aceste cazuri fenomenologia dorește să stabilească structurile ideale ale feluritelor moduri ale artei și în felul acesta întreprinderile ei am văzut că se unesc cu orientările „obiectivismului” estetic. Limitele studiului nostru nu ne îngăduie să înfățișăm tot ce s’a obținut în această privință. Noua îndrumare are dealtfel totul de sperat dela viitorul ei și studiul nostru se poate mulțumi deocamdată cu analiza temeiurilor pe care se sprijină amintitele rezultate în curs de desfășurare.

1) Zeitschrift für Aesthetik und allg. Kunstwissenschaft, III, 1908, 1, 4, IV, 1909, 3.

2) Vd. M. Geiger, Zugänge zur Aesthetik, pg. 143.

V

Este timpul să aruncăm o privire în urmă pentru a aduna într'un singur mănunchiu rezultatele cercetării noastre și pentru a încerca să câștigăm o atitudine critică față de ele. Studiul nostru a arătat deci că mișcarea de autonomizare a esteticei, în cadrul cugetării germane și în decursul ultimului sfert de veac, s'a efectuat printr'o serie de momente, care uneori s'au întrepătruns chiar în spiritul unuia și aceluiași gânditor, dar pe care noi le-am distins, pentru a le face să se urmeze într'o limpede serie de patru tacturi succesive. Am arătat astfel cum printr'o analiză mai pătrunzătoare a noțiunii de frumos în artă și natură s'a putut ajunge la încheierea că atâtea elemente extraestetice intră în acesta din urmă, încât estetica ar trebui mai de grabă să-și interzică a le cerceta. Limitată în fața fenomenului artistic, estetica a trebuit să recunoască însă că nici arta nu este în întregimea ei estetică. Toate problemele puse de unirea artei cu viața religioasă, morală, filosofică, socială, etc., au fost deci cedate așa numitei „științe generale a artei”, pentruca esteticei să-i rămână un domeniu mai restrâns, dar autonom, studiul esteticului pur. Cum însă acesta din urmă era studiat la începutul veacului nostru cu mijloacele psihologiei, dând impresia că estetica nu este decât un capitol special al acestei din urmă științe, s'a arătat mai departe că esteticul în artă are o viață obiectivă, neatârnată de răsunetul ei subiectiv. Această precizare era cu atât mai oportună, cu cât rezolvarea esteticului în psihologic atrăgea după sine o atitudine estetică inadecuată, încuraja un anumit

vag sentimentalism, în care este menită să se piardă conștiința valorilor originale ale plăsmuirii artistice. Pentru a cuceri însă definitiv autonomia esteticului și odată cu aceasta dreptul la autonomie al esteticei, trebuia arătat că obiectul estetic nu aparține lumii experienței noastre comune, că el există în planul ideal al semnificațiilor. În întemeierea acestui ultim punct de vedere fenomenologia și-a câștigat merite deosebite.

Procesul de eliberare a esteticului și de autonomizare a artei, descris în aceste pagini, este important întrucât ne privește, pentru niște motive care n'au plutit totdeauna înaintea promotorilor lui. O piedică serioasă în elucidarea problemelor de estetică a stat adeseori în faptul că nu s'a observat cu destulă limpezime câte straturi de valori și interese felurite intră în compoziția fenomenului artistic. Astfel controversele populare relative la problema dacă arta manifestă sau nu tendințe practice și dacă ea trebuie înțeleasă în cadrul ambianței ei istorice sau ca o pură creație extratemporală, provine din faptul că nu se luminase în deajuns natura ei deopotrivă estetică și extraestetică. Amintitele controverse nu-și mai au însă locul, astăzi când structura artei a fost mai bine descrisă. Autonomizarea esteticei prezintă deci pentru noi interesul că lasă în studiul artei un loc bine garantat și altor metode și puncte de vedere, decât cele propriu zis estetice. Eliberarea esteticului a adus cu sine și eliberarea celorlalte momente cuprinse în artă. Pentrucă știm bine acum ce este estetic în artă, nu mai putem confunda ceea ce este cultural-istoric în artă cu ceea ce este estetic în ea. Limitele sunt acum stabilite și autonomia esteticei atrage după sine și îndreptățirea celor-

alte puncte de vedere cu care cel estetic se putea ciocni în trecut. Este de sperat deci că cercetarea viitoare va întreprinde anchete complete asupra artei, în care să se poată însuma rezultatele obținute din toate perspectivele în care ea poate fi considerată. Astăzi ne găsim pe acest drum și urmându-l, este sigur că estetica viitorului va renunța la forma dogmatică, pe care o producea în trecut tendința de a generaliza pe temeiul unui singur dintre momentele artei. Estetica viitorului este mai probabil că va lua forma critică, conștientă de multiplicitatea internă a fenomenului artistic și tolerantă față de oricare dintre metodele care își pot aduce foloasele lor.

Dar autonomizarea esteticului, în felul întreprins de fenomenologi, este legată de unele dificultăți, pe care nu dorim nici decum să ni le ascundem. Dacă în adevăr estetica fenomenologică nu dorește să descrie de cât obiecte estetice ideale, cum va regăsi ea calea către feluritele creații particulare, pe care istoria artei le propune meditației noastre ? Știind ce este obiectul estetic în general și când vom ști pe rând ce este muzica, apoi muzica de cameră, apoi quatorul, nu vom avea încă toate elementele necesare pentru înțelegerea artistică a cutărui quator de Beethoven. Ba chiar, oprindu-ne atenția asupra structurilor ideale, din regnul semnificațiilor, găsim drumul închis către comprehensiunea operelor concrete. În fine, cunoscând esența ideală a muzicii, nu vom stăpâni încă niciun element necesar înțelegerii evoluției muzicii în lumea modernă. Între fixitatea structurilor ideale și devenirea vieții muzicale istorice există cu alte cuvinte o prăpastie pe care fenomenologia nu ne ajută nici decum s'o umplem.

Dificultatea a apărut fenomenologilor înșiși și astfel M. Geiger ¹⁾ a recunoscut nevoia de a „îndulci ideea platonică (cu care el compară semnificațiile ideale ale fenomenologiei) cu un adaos de spirit hegelian”. Astfel, oricare ar fi meritele intuiției semnificațiilor statice ale fenomenologiei, considerarea artei din punctul de vedere al devenirii ei trebuie adăugată cercetării, pentruca inteligența noastră să ajungă a stăpâni fenomenul artistic până în ultima lui adâncime. Intrunirea acestor două perspective va fi o altă preocupare a esteticei viitorului.

1) Op. cit., pg. 150.

IDEILE ESTETICE ALE LUI TITU MAIORESCU

Printre cercetările lui Titu Maiorescu, studiul dela 1867 „O cercetare critică asupra poeziei române” este acela care cuprinde formularea principiilor estetice care i-au călăuzit activitatea. Reflecțiile din articolul „Comediile d-lui Caragiale” (1886) și din polemica cu C. Dobrogeanu-Gherea, singurele care revin asupra unor chestii teoretice, se cuprind în esență tot în acel prim studiu.

Pentru examinarea ideilor estetice ale lui Titu Maiorescu ne putem așa dar restrânge la acest unic text, fără riscul de a lăsa laoparte adausuri esențiale. Maiorescu a scris puțin și a ajuns încă dela început la acea perfecție rece care l-a caracterizat și mai târziu. Poate că aici stă și taina debitului său restrâns. Gă-sindu-se dela început, el n'a mai resimțit trebuința acelei cercetări de sine în care stă imboldul principal al activității literare. Din prima sa lucrare, ca și cum aceasta ar fi fost cea din urmă, cercetătorul de azi poate defini contribuția lui și poate măsura drumul pe care știința l-a străbătut de-atunci.

I

Inspirat de estetica hegeliană, Maiorescu definește frumosul ca pe „manifestarea ideii în materie sensibilă”. Vom vedea mai târziu că ceea ce înțelege Maiorescu prin idee sunt de fapt sentimentele și pasiunile. „Materia sensibilă” o alcătuiesc imaginile pe care sunetul cuvintelor le trezește în fantazia noastră. Pe când vorbirea curentă și științifică, din necesitatea extinderii unui cuvânt la mai multe obiecte de acelaș fel, pierde contactul cu obiectele individuale și se leapădă treptat de „amintirile sensibile” care la început o împovărau, pentru a deveni abstractă și rece, singură vorbirea poetică menține acel contact și obține cu fiecare expresie o imagine plină de căldura și forța percepțiunii concrete. Pe când între cuvânt și semnificația lui, vorbirea curentă și științifică stabilește o simplă legătură intențională, poesia reușește să le topească laolaltă în așa fel încât sunetul unuia vrăjește prezența celeilalte. De unde recomandăția ca „poetul (să nu mai întrebuințeze) toate cuvintele limbii simplu așa precum sunt admise astăzi pentru însemnarea obiectelor gândirii lui, ci... să le ilustreze cu epitete mai sensibile, sau să le învieze prin personificări, sau să le materializeze prin comparații, în orice caz însă să aleagă dintre toate cuvintele ce exprimă aproape acelaș lucru, pe acele, care cuprind cea mai mare doză de sensibilitate potrivită cu închipuirea fantaziei sale” ! Așa dar prin epitea, personificare, comparație sau pitoresc, poetul este dator să redea cuvântului sensibilitatea pe care întrebuințarea zilnică și progresele logice i-au răpit-o .

Ajungând la aceste concluzii, Maiorescu se găsea de fapt în spiritul celei mai vechi tradiții estetice. Este cunoscută încă din antichitate, poate dela Simonide, concepția după care pictura este o poezie mută, după cum poezia este o pictură vorbitoare. Părerea aceasta se bucură de o autoritate nediscutată tocmai până la Lessing („Laokoon”, 1766) care îndrăzni cel dintâiu să se ridice împotriva ei. Concluziile lui Lessing sunt însă mult mai apropiate de vechea părere pe care se ridica s'o combată, decât el însuși își închipuia. Căci deși Lessing este acela care mai întâiu distingând între artele de succesiune și cele de simultaneitate cerea mijloace felurite pentru fiecare din ele, scopul lor comun rămânea același ca și în concepția antică: evocarea sensibilă a obiectului. Poezia se condamnă la o sforțare obositoare și improductivă, câtă vreme, întrecându-se cu pictura, ea năzuește către prezentarea simultană a obiectelor. Potrivită cu natura succesivă a limbajului este descrierea activă a lucrurilor în felul în care a excelat Homer, când, pentru a ne face să vedem scepтрul lui Agamemnon, el ne spune mai întâiu cum spectrul acesta a devenit. Vechea înțelegere a poeziei ca experiență vizuală supraviețui așa dar și criticei lui Lessing. Nici obiecțiile lui Herder puțin timp după ce Lessing își făcu cunoscute ideile sale, nici acelea mai târziu ale lui W. v. Humboldt nu mai putură s'o compromită. Ea rămase și mai departe victorioasă până când cercetările lui Th. A. Meyer¹⁾ și M. Des-

1) Das Stilgesetz der Poesie, 1901.

soir¹⁾ reușiră s'o dissolve definitiv și să orienteze spiritele către un nou fel de a înțelege caracterul intuitiv al limbii.

Dar mai întâiu este de observat că nici reprezentarea sensibilă către care se concentrează efortul atenției, necum aceea chemată întâmplător de cuvânt, nu reproduc cu fidelitate caracterul obiectului extern corespunzător. Este în firea unei anumite tendințe a artei contemporane să pună accentul nu pe percepțiunea lumii ci pe reprezentarea ei. Deaci acele siluete care se ridică predominante chiar în ciuda legilor perspectivei sau acea țesătură confuză de elemente din care se desprinde cu o ciudată claritate un singur amănunt. Toate aceste particularități, care ne surprind în pânzele unora din cei mai noi artiști, alcătuiesc un interesant document psihologic pentru ceea ce s'a numit „fenomenologia reprezentărilor”. Ele ne arată, și sunt cel puțin din acest punct de vedere documentar demne de luat aminte, că logica reprezentărilor nu se suprapune logicei formelor externe și a relațiilor lor; că avem a face mai degrabă cu o logică sentimentală care distribue cantitatea sau gradul de limpezime după interesele momentane ale sufletului. Un copil care va desemna pe militarul la care l-au izbit forma, strălucirea și sunetul pintenilor, va da acestor pinteni o mărime uneori superioară restului siluetei pe care o desemnează. La fel va face în multe alte împrejurări și persoana adultă care, silindu-se să transcrie grafic

1, Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1906, pg. 353—368.

reprezentarea sa, se va feri să amestece ceea ce știe ea mai dinainte și în mod general despre obiectul care i s'a înfățișat. Cum se va putea întâmpla altfel cu reprezentările sensibile pe care le va chema în mintea noastră cuvântul? Este imposibil ca ele să se acopere complet cu imagina cândva actuală a obiectului. Este cu neputință ca poesia să devină vreodată o pictură vorbitoare. Niciodată nu va putea să dea imagina distinctă a lucrurilor, chiar dacă va întrebuința mijloacele unei descrieri active după cum cerea Lessing.

Dar nici măcar către această confuză și irațională imagine nu are poesia totdeauna dreptul să țintească. Limba este un instrument încărcat cu o virtualitate independentă, deși analoagă percepțiunii concrete. Când pronunț un cuvânt sau o expresie pentru care există un obiect corespondent în natură, eu pot să mi-l reprezint numai în forma ștearsă și irațională pe care am amintit-o mai sus sau din recunoașterea lui poate chiar să lipsească orice urmă de amintire sensibilă și cu toate acestea el să descarce în sufletu-mi acelaș curent de energie sentimentală ca și cum obiectul corespunzător s'ar găsi de față sau ca și cum reprezentarea lui ar avea o limpezime desăvârșită. Ba uneori ordinea faptelor este contrarie: cuvântul descarcă mai întâiu curentul sentimental din care mai apoi se desvoltă părerea unei intuiții concrete. Mi se pare că văd obiectul despre care vorbește poetul, pentru că m'a făcut să resimt tot conținutul sentimental pe care el este în stare să-l trezească în sufletul meu. În aceasta sta importanța descoperirii lui Th. A. Meyer.

Și pentru a lua exemple din literatura română. Când Eminescu notează :

Iată lacul. Luna plină
Poleindu-l îl străbate;
El, aprins de-a ei lumină,
Simte-a lui singurătate

sau când construind pe latura fantaziei acustice, scrie poezia „Peste vârfuri” :

Peste vârfuri trece lună
Codru 'și bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sună, etc.

nu este necesar, cetind versurile acestea, să-mi reprezint nici strălucirea lacului, nici sunetul cornului. Și dacă o imagine sensibilă este chemată totuș la viață, ea nu trebuie să se suprapună cu lucrul acela din natură, care lui Eminescu i se va fi arătat. Cu fiecare cetitor imaginea aceasta se va putea schimba; după natura și bogăția experienței sensibile pe care fiecare dintre aceștia o aduc sau după gradul predispoziției lor optice sau acustice, imagina va fi când mai lămurită și când mai confuză, când mai strălucitoare și când mai stinsă. Uneori (dacă este permis a prevedea ceva în acest domeniu în care numai neprevăzutul stăpânește) se va desprinde mai clar din imagina lacului, jocul luminos al suprafeței lui brăzdate de unde sau massa compactă de ape luminate până în adâncuri; vor putea apărea pietrele rotunjite ale fundului, o salcie, o barcă, într'atât de mare este libertatea de contribuție a imaginației. Dar s'ar putea

să nu apară nimic din toate acestea. Poesia va continua să lucreze cu aceeași putere de convingere sentimentală ca și cum lacul ar fi de față și sunetul cornului s'ar auzi. Va vorbi în noi, și fără această prezență, singurătatea acelei nopți inundate de clarități lunare și sufletul nostru se va lăsa câștigat de acea contagiune patologică prin care muzica îl disolvă și-l îndeamnă către moarte. Fără ajutorul nici unei imagini, conținutul sentimental se va desfășura întreg și din productivitatea specială a acestei stări de spirit, ochiul interior va crede un moment că contemplă imaginea, când efectiv ea nu i se arată niciodată.

Care sunt așa dar mijloacele acestei minunate limbi poetice care poate reda tot conținutul sentimental al realității chiar în lipsa reprezentării ei? Epitetul, comparația și metafora au cu totul o altă funcție decât aceea pe care, împreună cu toți esteticianii timpului, Maiorescu le-o acorda. Când Eminescu scrie :

Cu obrajei ca doi bujori
De rumeni bată-i vîna ,

nu obrajii rumeni ai lui Cătălin apar închipuirii noastre, ci farmecul copilăresc al băiatului care trezia complexe noi în sufletul Cătălinei ne vorbește și nouă. Nu așa dar către expresii sensibile sau către cuvinte pitorești va trebui să se îndrepte silința principală a poetului. Ceeace trebuie să-l preocupe în primul rând va fi găsirea expresiei energice, cu răsunețul vibrant și profund, prins într'o țesătură ritmică încărcată cu un dinamism puternic. Pentru a ne înțelege mai bine, să cetim una din poeziile lui Paul Claudel din „Vers d'Exil” (1895) în care numai cu

greutate se va putea găsi vre-o aluzie sensibilă și în care simțirea tragică a omului care se abandonează puterii justițiere a Divinității ni se manifestă printr'un limbajiu abstract :

Tu m'as vaincu, mon bien-aimé : Mon ennemi,
Tu m'as pris dans les mains mes armes une à une.
Et maintenant je n'ai plus de défense aucune,
Et voici que je suis un devant vous, Ami !

Să observăm bogăția oarecum ineputabilă a ideii care pentru a se exprima, recurge la contrastele: Mon ennemi-ami. Convertirea religioasă pornește dela o criză sguuitoare a personalității, în care toate iluziile orgoliului omenesc se năruiesc până ce, supus, sufletul se dă întreg puterii lui Dumnezeu. Victoria Dumnezeirii este înfrângerea noastră. Credinciosul măsoară adâncimea conștiinței sale mistice cu intensitatea împotrivirii sale inițiale. Pe culmea avântului către Dumnezeu îl turbură amintirea tragică despre dezastrul personalității sale umane. Un suspin profund se amestecă în bucuria cea mai înaripată. Ne întrebăm dacă acest complicat sentiment s'ar fi putut în adevăr îmbrăca într'un vestmânt sensibil ?

Energia vorbirii face caracterul intuitiv al poeziei, spunea Herder. Și despre ce se poate numi energia vorbirii ne arată următorul pasagiu din Sfântul Augustin:

„Dumnezeul meu, ce ești tu? Ce să întreb mai întâiu? Ce altceva de cât despre Domnul Dumnezeu meu? „Căci cine este Domn lângă adevăratul Domn și cine Dumnezeu, afară de tine Dumnezeu nostru”? (Psalmi, 18, 32). Tu Cel mai înalt, Cel mai bun, Cel

mai puternic, A Tot Puternicul, Cel mai milos și totuș Cel mai drept, Cel mai ascuns și totuș omnipotent, Cel mai frumos și Cel mai mare, stând fără să poți fi cuprins, nemișcat și prefăcând totul, niciodată nou, niciodată vechiu, căci tu înnoești totul, pe cei mândri îi dai însă pierzării fără ca ei s'o înțeleagă; mereu lucrând, totdeauna liniștit, adunând fără trebuințe, purtând, împlinind și apărând, creând, hrănind și desăvârșind, căutând, deși nimic nu-ți lipsește. Iubești fără pasiune, te silești cu o liniștită blândețe, vorbirea ta e fără durere, te mâinii și ești totuș pașnic, trecătoare sunt lucrările tale, vecinic este sfatul tău, culegi ce ai găsit și n'ai pierdut niciodată, te bucuri de câștig fără să fii sărac și ceri dobândă fără să fii avar. Ți se împrumută ca să devii datornic și totuș cine are ceva care să nu fie al tău? Plătești datorii pe care nu le datorești și nu pierzi cu toate acestea nimic. Dar ce am adus eu cu toate aste cuvinte, Dumnezeuul meu, viața mea, bucuria mea sfântă ? Vai acelora care nu vorbesc despre tine căci și mușii te vor mărturisi (Confesiuni, Cap. IV)".

Ca și în strofa lui Claudel, întreaga desvoltare a Sfântului Augustin se rezolvă în contraste. Imprejurarea are o semnificație deosebită pentru estetică. Definind un lucru prin contrariul lui nu obținem totdeauna o anulare logică. În poezie și în retorică principiul contradicției nu are valoare. Astfel, când Sft. Augustin spune: „te mâinii și ești totuș pașnic” sau „plătești datorii pe care nu le datorești”, ideia nu devine absurdă, ci adaugă ceva înțelesului ei. Mânia pașnică și datoriile pe care Dumnezeu nu le datorește, înseamnă sancțiunea morală implacabilă care emană

din Dumnezeire cu necesitatea unei legi. Antiteza este unul din mijloacele care sporesc intuitivitatea limbii pe alte căi decât acelea ale sensibilizării. Bogăția emanației verbale pe de altă parte pornește în suflet un curent dinamic a cărui valoare există și în afară de conținutul intelectual pe care îl aduce odată cu sine. La marile talente retorice, la un V. Hugo, la un G. D'Annunzio, se întâmplă adeseori această divergență între sens și ritmică. Mișcarea frazei te poartă înainte și depășește percepțiunea exactă a cuvântului. Dar în așa măsură înțelesul există immanent în ritm, încât chiar o cetire slăpănită și orientată în sensul apercepției intelectuale nu aduce elemente esențiale pentru completarea impresiei poetice; poate chiar o slăbește. Această abundentă emanație acumulează detaliile într-o impresie de monumentalitate care ne dă în sfârșit o altă idee despre mijloacele intuitive ale poeziei. Toate acestea există fără ajutorul nici unei imagini și sunt perfect conciliabile chiar cu o limbă prozaică prin elementele ei. Avea deci dreptate Max Dessoir să afirme, răspunzând parcă aserțiunii lui Maiorescu și opunându-se de fapt întregului curent din care și Maiorescu făcea parte, că „în multe privințe limba poetului rămâne aceea a comerțului zilnic și a descrierii științifice”.

II

Am văzut că Maiorescu definește frumosul ca pe „manifestarea ideii în materie sensibilă”. Ceeace înțelege Maiorescu prin *idee* sunt *sentimentele* și *pașiunile* care se pot laolaltă mai potrivit exprima prin

termenul de *conținut*, tocmai pentru a ocoli confuzia cu „ideea” ca manifestare a vieții intelectuale. În această privință Maiorescu scrie: „ideea sau obiectul exprimat prin poezie este totdeauna un simțimânt sau o pasiune, și niciodată o cugetare exclusiv intelectuală sau care se ține de tărîmul științific fie în teorie fie în aplicare practică”. Dacă estetica hegeliană, care îl inspiră pe Maiorescu, întrebuițează termenul de „idee”, lucrul se explică prin aceea că opera de artă era concepută acolo ca întrupând efectiv esența ideală a lumii, logosul universal. Această întrebuițare ar fi putut deveni însă un prilej de eroare într-o estetică psihologicește întemeiată, cum vom vedea că este aceea a lui Maiorescu, dacă Maiorescu însuși nu s'ar fi grăbit să ne atragă atenția din capul locului. Nu este cazul deci să ne oprim mai îndelung asupra acestei discuții de termeni.

Frumosul definit ca „manifestarea ideii în materie sensibilă” pune cercetătorului problema de a vedea în *ce chip* ideea se poate manifesta în materie sensibilă. Răspunsul prim la această întrebare îl dă chiar Hegel, care distingând între arta simbolică a orientalilor, aceea clasică și aceea romantică, schițează trei feluri posibile ale sintezei dintre idee și materie, într'un mod care nu ne interesează a-l urmări mai de aproape aci. Această problemă Maiorescu însă nu și-o pune. În ce fel imagina sensibilă, al cărei suport era cuvântul, devine la rîndul ei suportul sau ocazia unui sentiment sau a unei pasiuni, este întrebarea la care Maiorescu nu răspunde, deși cetitorul, care luase cunoștință de definiția frumosului, avea dreptul să ceară un răspuns. Dar Maiorescu trece cu vederea această

întrebare fără a lua seama că astfel începutul studiului său făgăduise mai mult decât dovedește în urmă că poate da. Partea a doua a acestui studiu: „Condiția ideală a poeziei” se dezvoltă așa dar într-o desăvârșită independență de întâia sa parte („Condiția materială a poeziei”) și întregul face mai degrabă impresia unei juxtapuneri din două bucăți, decât a unui tot organic.

De ce frumosul trebuie să ne înfățișeze sentimente și pasiuni, și nu idei, este primul lucru despre care se întreabă Maioreescu. Pentru că ideile, răspunde el, spre a fi înțelese presupun o pregătire specială, pe când pentru ceeace numai impropriu se poate numi *înțelegerea sentimentelor* nu este nici decum nevoie de o asemenea pregătire. Sentimentele și pasiunile, „sunt comune tuturor oamenilor, sunt materia înțeleasă și interesantă pentru toți. Ceeace separă pe oameni deolaltă este cuprinsul diferit cu care și-au împlinit mintea : ceeace-i unește este identitatea mișcărilor de care se pătrunde inima lor”. O a doua cauză „pentru care poezia nu poate trata obiecte științifice” stă în împrejurarea că „frumoasele arte, și poezia mai întâiu, sunt *repausul inteligenței*”. Căci pe când știința pune mintea într-o vecinică mișcare înapoi către tot mai depărtate cauze și înainte spre tot mai îndepărtate efecte, arta „prinde atenția neliniștită și agitată spre infinit, și înfățișându-i o idee mărginită în forma sensibilă a frumosului, îi dă liniștea contemplativă și un repaus intelectual. Poezia în special trebuie să ne decline spiritul dela înlănțuirea fără margini a nexului cauzal, să ne manifesteze ideea cu început și sfârșit și să dea astfel o satisfacție spiritului

omenesc. Deaceea ea este datoare să ne îndrepte spre sentimente și pasiuni. Căci tocmai simțimintele și pasiunile sunt actele de sine stătătoare în viața omenască: ele au o naștere și o terminare pronunțată, au un început simțit și o catastrofă hotărâtă și sunt dar obiecte prezentabile sub forma limitată a sensibilității”.

Ceeace avem să imputăm acestui raționament este că el face din sentimente și pasiuni un obiect de cunoștință. Nu vom spori însă întâmpinările, folosind acea banală clasificare, care opune cunoștința vieții afective, și care am văzut că era — după cum nici nu se putea altfel — și la îndemâna lui Maiorescu. Și nu vom adăuga această întâmpinare pentru că înțelegem că tocmai din nevoia de a le opune, Maiorescu alege ca teren de comparație a sentimentului și cunoștinței, terenul propriu al acesteia din urmă. O comparație, chiar când trebuie să ajungă la o opoziție, trebuie să se facă dintr'un singur punct de vedere, presupunând astfel în prealabil o anumită asemănare a termenilor. Spiritul logic al lui Maiorescu nu se poate elibera de sub puterea acestei condiții a minții omenesti și singura lui vină rămâne că aplică un procedeu logic în domeniul irațional al valorilor. În adevăr, în acest domeniu, despre frumos nici nu se poate spune că se opune adevărului sau binelui, pentru că aceasta ar presupune — după cum am văzut — că ar continua într'un fel să se asemene între ele. Lumea valorilor este făcută din unități pur și simplu incomparabile; ea este o serie discontinuă. Adevăratul gând al lui Maiorescu poate fi condus până la această cunoștință, dar pentru a ajunge aici

el trebuie curățat de reziduul intelectualist pe care îl menținuse poate, numai o inoportună precauție logică.

Să vedem însă dacă această opoziție este cel puțin justă, dacă în adevăr, spre deosebire de știință, care îndrumază mintea către infinit, poezia ne înfățișează totdeauna „idei cu început și sfârșit”. Firește că aci trebuie să facem o deosebire între ceea ce poezia *trebuie* să înfățișeze și ceea ce ea înfățișează de fapt în numeroasele ei feluri de a fi. Maiorescu vorbește de un *trebuie* și ca atare este liber de a impune poeziei idealul pe care îl va crede de cuviință. Dacă însă ne constrângem de a nu indica poeziei decât idealul pe care ea îl întrupează în realitate și întotdeauna, putem atunci să ne întrebăm dacă acest *trebuie* se acopere cu starea de fapt. Hegel, care în această privință nu reprezintă decât termenul final al unei întregi desvoltări, nu credea la fel. Pentru el acest finit al ideii care este așa dar „prezentabilă sub forma limitată a sensibilității” alcătuește caracterul exclusiv al artei clasice. Numai aci, după Hegel, *ideia* se întrupează atât de perfect în materialul sensibil, încât în această întrupare ea pune și o graniță expansiunii ei infinite. (De unde o anumită uscăciune a artei clasice). Dimpotrivă, în arta romantică, ideia a luat o cunoștință atât de intimă și bogată despre sine, încât materialul sensibil nu o mai poate conține; ea sparge limitele sensibilității și ni se prezintă ca o aspirație turmentată către infinit. „Această ridicare a spiritului către sine însuși, prin care dobândește o obiectivitate, pe care altfel trebuia s'o caute în sensorialitatea exterioară a lumii... alcătuește principiul funda-

mental al artei romantice" (Vorlesungen über die Aesthetik, II, 122). Toată sistema lui Hegel cu privire la romantism, tindea să întemeieze filosoficeşte sentimentul pe care poeţii şi teoreticienii germani îl formulaseră cu o generaţie mai înainte despre poesia timpului. Pentru că asupra acestor formulări ne-am oprit altădată mai pe larg ¹⁾, nu vom reveni aci. Este destul a spune că ceea ce de exemplu romanticii exprimau cu termenul „Sehnsucht” nu cade în sfera sentimentelor „cu început şi cu sfârşit”. Puţini ani după ce Maiorescu publică studiul despre „Poesia română”, Eminescu trebuia să devină unul din ultimii poeţi europeni ai nostalgiei romantice, când scriind în „Floarea albastră:

Iar te-ai cufundat în stele
Şi în nori şi 'n ceruri nalte?
De nu m'ai uita încalte,
Sufletul vieţii mele.

În zadar râuri în soare
Grămădeşti 'n a ta gândire
Şi câmpiile asire
Şi întunecata mare.

Piramidele 'nvechite
Urcă 'n cer vârful lor mare
Nu câtă în depărtare
Fericirea ta, iubite !...

când scriind astfel, amintea pe romanticul Tieck care dădea glas unei fantazii chinuite de un acelaş senti-

1) În lucrarea mea: Das Wertungsproblem in Schillers Poetik. Bucureşti, 1924.

ment neînțeles și de aceeaș năzuință către tărâmurii mai miraculoase încă: „sunt unele ceasuri când aș vrea să călătoresc departe, într'o natură ciudată și miraculoasă, să mă cațăr pe povârnișuri de stânci și să mă târăsc în prăpastii amețitoare, să rătăcesc în peșteri și să aud murmurul surd al apelor subterane, aș vrea să văd ciudatele tufișuri ale Indiei... piramidele egipțene”...¹⁾).

Trecând la analiza condițiilor speciale ale poeziei, Maiorescu ne pune în îndoială dacă în adevăr idealul clasic este acela care conduce cercetările sale. Făcută dintr'un punct de vedere psihologic, analiza aceasta se autorizează dela condițiile speciale ale vieții sentimentale pentru a stabili și caracterele normative ale poeziei. „Poetul, chemat a exprima simțirile omenеști — scrie Maiorescu — a aflat în însăși natura lor, legea după care să se conducă. Intre deosebiri ce disting afectul în genere, fie simțimânt, fie pasiune, de celelalte stări ale cugetului, se pot cita următoarele ca principale: 1. O mai mare repegiune a mișcării ideilor. Observarea aceasta o poate face oricine. Exemplul cel mai lămurit dintre toate ni-l prezintă spaima, cu prodigioasa sumă de idei ce ne pot străbate mintea în momentele ei. 2. O exagerare sau cel puțin o mărire și o nouă privire a obiectelor sub impresia simțimântului și a pasiunii. Lucrurile gândite iau dimensiuni crescânde, micul cerc al conștiinței intelectuale se prefăce în linte microscopică și, privite prin ea, toate senzațiile și toate ideile momentului apar în proporții gigantice și sub colori neobicinuite. 3. O

1) Cit. ap. Ricarda Huch, *Die Blütezeit der Romantik*, pag. 122.

desvoltare grabnică și crescândă spre o culminare finală sau spre o catastrofă, dacă luăm acest cuvânt și în sens bun, nu numai în împrejurări tragice. Aceste trei semne caracteristice ale afectelor sunt totodată cele trei calități ideale ale poeziei”.

Nu trebuie insistat prea mult asupra faptului că astfel definite, condițiile ideale ale poeziei contrazic, cel puțin în parte, idealul clasic căruia Maiorescu credea că le poate subordona. Chiar numai cea dintâi dintre aceste condiții: „marea replegere a mișcării ideilor”, sub care se înțeleg două lucruri, de o parte „un raport de precizie între idei și cuvinte astfel, încât cu orice înmulțire de cuvinte să se înmulțească în aceeași proporție și suma de idei”, dar de altă parte împrejurarea că „o mulțime de idei de ale noastre proprii (sunt) deșteptate cu prilejul cetirii și alăturarea de cuvintele poetului”, adică tocmai ceea ce cam la aceeași vreme Fechner preconiza în vestitul său „factor asociativ”, bogăția de asociații care vin de se organizează în jurul unei prezentări sensoriale pentru a-i da ceea ce el însuși numește „coloarea spirituală”, — die geistige Farbe — chiar numai această singură condiție dovedește că amănuntul teoriei lui Maiorescu nu se acopere cu ceea ce în mod general formulase mai înainte despre ideea poetică „prezentabilă sub forma limitată a sensibilității”. Această limitată formă a sensibilității nu încapă toată simțirea poetului; poetul o sparge și îi îneacă granițele cu ceea ce în definitiv „caracterizează producția poetică”, cu „abundența de idei”. Iar pentru a ilustra adevărul acesta, fără îndoială că nu la un poet clasic se putea Maiorescu adresa, nu la poezii la care intenția se juxtapune în asemenea

măsură expresiei încât producția lor pare o adevărată notă *științifică*, ci unui romantic, lui Heine de exemplu, pe care îl citează în mai multe rânduri. Aci era în adevăr prilejul cel mai potrivit pentru a dovedi că ecoul psihic nu se mărginește în limitele expresiei, dar că el se prelungește dincolo, într'un răsunset vag și recalcitrant în fața oricărei tendințe de a-l prinde în forme plastice. Clasicul Maiorescu apare astfel un moment ca teoreticianul vagului romantic.

Nici a doua condiție ideală a poeziei nu răspunde idealului clasic afirmat la început de Maiorescu. Ceeace trebuie să înțelegem prin „exagerare sau cel puțin o mărire și o nouă privire a obiectelor sub impresia simțământului și a pasiunii”, dacă ținem seamă și de condiția negativă ca „poetul să nu-și înjosească obiectul”, după cum totuș se întâmplă în cazul abuzului de diminutive care trezește vehemența lui Maiorescu, este probabil caracterul „interesant” sau „patetic” al subiectului. „Interesantul” era însă după Frederic Schlegel tocmai însușirea poeziei romantice moderne. În mișcarea de evoluție a poeziei, interesul poate cădea când asupra formei și când asupra materiei și în acest contrast avem și motivul alternanței dintre romantism și clasicism. Trăind într'o epocă precumpănitor romantică, Maiorescu nu putea să nu admire ceea ce se recomandă mai ales prin caracterul „important” al fondului, ca atunci când scrie despre „simțământul cel profund al naturii” sau „despre natura vizionară a întregii existențe”, deși atât în pre-dispozițiile cât și în cultura acestui bărbat erau destule elemente care să-l hotărască pentru clasicism.

Câteva cuvinte ne-au rămas să spunem și despre a

treia condiție ideală a poeziei. „Desvoltarea grabnică și crescândă spre culminarea finală”, așa cum a fost realizată de exemplu în tirada tragică a teatrului clasic francez sau cum au întrebuințat-o și romanticii, un Lamartine, un Vigny, un Hugo, în renumitele lor poeme care, și din acest punct de vedere, continuă să folosească elementele retoricii clasice, este de sigur o condiție foarte răspândită a poeziei, deși nu de o valoare absolut generală. Nietzsche ne povestește (*Die Geburt der Tragödie*, § 6) cum a fost izbit, cînd culegerea de cântece populare „Des Knaben Wunderhorn”, de faptul că strofele se urmează într-o desăvârșită independență unele față de altele. Fenomenul îl atribuie Nietzsche prezenței temei muzicale unice, care se obiectează astfel într-o serie de imagini neatîrnate și divergente. „Melodia izvorînd continuu, scrie Nietzsche, strînește în jurul ei scînteii de imagini care, prin împestrițarea lor, prin subita lor schimbare, prin nebuneasca lor prăvălire manifestă o forță salvatică și străină desfășurării senine a viziunii epice”. După opinia lui Nietzsche, fenomenul acesta nu este particular liricei populare, ci esențial pentru întreaga lirică. Dacă în adevăr se poate susține că motivul adânc al liricei este irațional-melodic, atunci organizarea desfășurării către culminarea finală poate fi socotită ca o imixtiune retorică-intelectualistă, după cum s'a și făcut în legătură cu marea poemă de compoziție a romanticilor francezi. Eminescu, pe care și aci îl putem cita, a avut intuiția acestui lirism pur de orice intenție de compoziție. Nu în poemele în care preocuparea retorică de gradație este transparentă, ca de ex. în „Mortua est”, ci în unele din

postumele lui unde, în chip atât de ciudat, poetul regăsește, fără expresă intenție, tehnica poeziei populare. Poezia „Stelele'n cer”, este deosebit de caracteristică din acest punct de vedere. Primele patru strofe nu înfățișează nici o gradatie:

Stelele 'n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor
Până ce pier.

După un semn,
Clătind catargele
Tremură largele
Vase de lemn.

Niște cetăți
Plutind pe marele
Și mișcătoarele
Pustietăți.

Stol de cocori
Apucă 'ntinsele
Și necuprinsele
Drumuri de nori.

Este o serie de imagini independente. A cincea strofă dă poeziei un final în sens de „catastrofă”. Dar poezia nu se termină și strofele se continuă în aceeaș relativă neatârănare. Poezia păstrează o puternică unitate de atmosferă, deși nehotărîrea poetului este evidentă.

Ce putem deci spune la sfârșitul acestei analize principiale a articolului lui Maiorescu din 1867 ? Teo-

ria maioresciană despre calitatea sensibilă a limbii poetice este astăzi cu neputință de a mai fi susținută. Că expresia poetică nu trezește în noi imagini, este un lucru pe care îl dovedește chiar cea mai sumară introspecție. Poesia descarcă însă curente sentimentale și care este relația dintre acestea și expresia poetică alcătuește problema esențială pe care Maiorescu o ocolește. Evasiv se arată Maiorescu și în ce privește idealul poetic care conduce cercetările sale, căci pe când în principiu el afirmă clasicismul, dezvoltările sale arată unele predilecții romantice. Amintiri retorice, ca de pildă imperativul gradației poetice către catastrofa finală, completează fizionomia ideilor estetice examinate aci.

Opiniile estetice ale lui Titu Maiorescu prezintă însă nu numai un interes teoretic ci și unul practic. Rolul lor hotărâtor în ce privește stabilirea temerliilor critice ale culturii române contemporane este o altă problemă și ea merită un alt studiu.

ARTA ȘI ȘCOALA ¹⁾

Deschiderea cursului de pedagogie și estetică la Școala de Arte frumoase din București împlinește o veche dorință a legiuitorului și o imperioasă nevoie a școlii. Prevăzute în regulamentul școlii din 3 (16) Octombrie 1909 și reclamate neconținut de către toți acei pe care o conștiință luminată și o dragoste ade-vărată pentru școală îi făcea să vadă care sunt lipsurile ei, estetica și pedagogia n'au găsit o primire toc-mai ușoară. Ani de zile aceste materii au fost excluse din programul efectiv de studii, cu toate că cel legal le prevedea și cu toate că analiza cea mai simplă arată că într'o școală care pregătește artiști, estetica poate avea un oarecare rol și că nici pedagogia nu poate fi nesocotită, într'o școală care pregătește profesori. Care au fost consecințele de ordin moral ale lipsei acestor materii din programul efectiv de studii, nu

1) Reproducem în studiul de față lecția de deschidere a cursului de pedagogie și estetică la Școala de Arte frumoase din București (Noembrie 1930). Creată după insistente cereri ale Școlii, catedra a fost însă curând desființată și anume într'un moment în care utilitatea ei părea a fi fost dovedită. Din scurta ei existență, rămâne astfel contribuția de față, ale cărei idei dobândesc acum o nouă și acută actualitate.

putem urmări mai de aproape aci, dar ne vine greu să credem că niște profesori și niște artiști care n'au fost niciodată instruiți asupra principiilor teoretice ale profesiunii lor, n'au resimțit niciodată regretul acestei lacune. Natura și talentul au, desigur bogate rezerve interne și un artist sau un profesor de vocație au putut ajunge prin ei înșiși la acele rezultate, pe care le-ar fi atins dealtfel cu mai multă ușurință, dacă școala prin care au trecut, și-ar fi plătit întreaga datorie față de ei. Forțe cheltuite pentru clarificarea vreunui punct, care ar fi trebuit să fie limpede încă din anii tinereții și ai școalei, ar fi fost întrebuințate cu mai mult folos în resolvirea creatoare a unei teme strict personale. Mulți dintre intelectualii și specialiștii tuturor profesiilor nutresc dealungul întregii lor vieți resentimente împotriva educației care i-a lipsit de unele cunoștințe sau deprinderi utile. Școala de Arte frumoase a înțeles că nu trebuie să destine pe absolvenții ei acestui resentiment. Ea a înțeles apoi că este obligată să scutească pe acești absolvenți de umilința și seriosul prejudiciu practic de a se vedea respinși dela examenele de capacitate pentru învățământul secundar din pricina lipsei de pregătire corespunzătoare.

Pornim așa dar astăzi la un drum lung, la capătul căruia trebuie să ne întâmpine artistul conștient și profesorul bine pregătit. Ceea ce formulăm însă ca o speranță, trebuie să se justifice printr'o concepție determinată despre temele pe care artistul și profesorul și le propune. Nu se poate primi deci, fără o altă întemeiere mai profundă, că un „artist conștient” este preferabil unui „artist inconștient”. Au fost desigur timpuri, când controversa nu exista. Clasicismul de

pildă a profesat totdeauna părerea că artistul trebuie luminat teoreticește asupra principiilor artei lui. Practica artei nu se opunea niciodată, în veacurile clasice, reflecției teoretice asupra ei. Așa se explică faptul că în epoca Renașterii, când estetica este aproape dispărută ca disciplină filosofică, singurii teoreticieni ai artei sunt marii maestri ai timpului, un Leon Battista Alberti, autorul a numeroase scrieri, printre care „De re aedificatoria libri decem” (1485) este cea mai importantă, un Albrecht Dürer, cu ale sale „Vier Bücher von menschlicher Proportion” (1528), sau un Leonardo da Vinci, a cărui carte „despre pictură” a fost o adevărată revelație. Mă mărginesc deci a cita pe artiștii cei mai de seamă, pentru a motiva afirmația că secolele clasicismului n’au cunoscut niciodată opoziția dintre teoria și practica artistică și că ignoranța sau inconstiența n’au fost socotite niciodată în aceste timpuri drept niște atribuite ale unei mai prețioase puteri creatoare. Părerea, chiar dacă nu în această formă exagerată, a trebuit însă să apară odată și este cu neputință a înțelege toate mișcările de reacție în istoria artelor, romantismul, preraphaelitismul, impresionismul sau expresionismul, fără a descoperi în ele afirmația implicită despre superioritatea factorului inconstient asupra celui conștient, a conștiinței naive față de conștiința savantă, a inspirației față de tehnică și a viziunii față de tradiție. De mai bine de o sută de ani artiștii europeni lucrează în virtutea unei conștiințe protestatare împotriva tuturor regulilor tradiției, a tuturor acelor reguli generale și obiective rezultate din practica seculară a artei și care pot deveni obiectul unei cunoștințe teoretice. În 1827, când valul romantic

se umflă și se sparge pe țărmurile artei europene, un grup de tineri elevi care lucrau în atelierul pictorului Hersent, entuziasmați de arta nouă a unui Delacroix, Géricault, Devéria și Sheffer, năvălesc într-o dimineață și distrug toate mulajele de statui grecești care se găseau în atelierul maestrului. Acest gest revoluționar, situat la începutul evoluției moderne a artelor plastice europene, a rămas dătător de măsură pentru întreaga lor dezvoltare ulterioară. Timp de o sută de ani, orice inițiativă artistică nouă a luat forma unui protest împotriva tuturor acelor câștiguri ale trecutului, care fiind generale, puteau fi teoretizate și învățate și în toată această vreme ceea ce a fost socotit mai prețios decât știința, a fost fie pietatea naivă pe care prerafaeliții o chemau să-i inspire, fie „simpla retină” a impresioniștilor, fie lirismul expresioniștilor de ieri. Opoziția împotriva tuturor principiilor de artă transmise și capabile de a fi studiate, a fost atât de mare, încât acum câțiva ani un artist serios ca Liebermann declara, cu prilejul întemeierii Academiei prusiene de arte, în rândurile căreia refuza să intre, că „fiecare artist este propria sa academie”.

Romantismul artistic cu toate modificările pe care le-a produs în constelația morală a artiștilor moderni, a asigurat condițiile unei libertăți creatoare, fără de care arta s'ar fi oprit în nesfârșita imitație a trecutului. Revoluția romantică a fost deci necesară. Este adevărat însă, că marii maestri ai romantismului încuviințează apelul la spontaneitatea naivă, disprețul față de atitudinea conștientă și savantă în artă, pe care le găsim la baza unora dintre întreprinderile artistice contemporane ? O asemenea încuviințare o pu-

tem găsi în exemplul micilor artiști, fericiți că se pot simți mai puternici și mai originali numai din pricina libertății anarhice pe care și-o acordă, dar nu în exemplul marilor artiști, a unui Delacroix de pildă, care conținea în persoana sa, alături de pictor, pe un profund teoretician al artei și ale cărui scrieri dovedesc ce învățături știa el a culege din cartea trecutului. Spiritele temeinice au recunoscut chiar în timpul perioadei romantice care este primejdia revoluționarismului artistic și, dimpotrivă, care este valoarea situării efortului artistic individual în cuprinsul unei tradiții, într'un cadru colectiv și general. În această privință, pot fi reținute cuvintele pe care poetul Baudelaire, unul dintre cei mai însemnați critici ai epocii romantice, le nota cu ocazia salonului oficial francez din 1846: „...starea actuală a picturii este rezultatul unei libertăți anarhice care glorifică individul, oricât de slab ar fi, în detrimentul asociațiilor, adică al școalelor. În școli, care nu sunt altceva decât organizarea forței de invenție, indivizii cu adevărat demni de acest nume absorb pe cei slabi, ceea ce nu e decât foarte just, căci o producție de seamă, nu e decât o cugetare cu o mie de brațe. Glorificarea individului a adus divizarea infinită a domeniului artei. Libertatea absolută și divergentă a fiecăruia, divizarea eforturilor și fracționarea voinței omenești au adus slăbiciunea, scepticismul și sărăcia de invenție de astăzi; câțiva excentrici, suferinzi și sublimi, compensează cu anevoie desordinea forfotitoare a mediocrităților. Mica proprietate a individualității a ros originalitatea colectivă și întocmai cum, potrivit demonstrației făcute într'un capitol renumit al unui roman romantic, cartea a ucis monu-

mentul, tot astfel se poate spune pentru timpul de față că pictorul a asasinat pictura”¹⁾).

Aceste cuvinte ale lui Baudelaire ar trebui să fie îndelung meditate de către toți ucenicii școalei de arte frumoase. Romanticismul ieftin al individului care socotește că forțele obscure ale temperamentului său pot înlocui rezultatele obținute din studiul practic și teoretic al marelui arte tradiționale este astăzi întrecut. Știm astăzi, că nimic nu poate înlocui acea „organizare a forței de invenție”, pe care, rezumând tradiția, o reprezintă și o profesează școala. Să nu se socotească într’acestea că originalitatea cuiva ar fi astfel amenințată. Studiul măștrilor geniali ai trecutului, întocmai ca studiul naturii, ne revelă legi generale, pe care nu le putem înfrânge fără a nu cădea în absurditate. Exemplul genial nu este tiranic și nu periclitează originalitatea nimănui, pentru că nu impune punctul de vedere al unei subiectivități limitate, ci eliberează în sufletul nostru legi latente și cu totul generale. Geniul, spunea Kant, este acea predispoziție înăscută a spiritului prin care „natura dă reguli artei”. Și după cum artistul de seamă imită natura, chiar atunci când nu o folosește ca un model prezent și nemijlocit, numai întrucât adoptă procedeele ei generale cu scopul ca opera sa să fie tot atât de vie ca a naturii, tot astfel el „imită” operele măștrilor de geniu, în care natura își continuă lucrarea sa. Despre Leonardo da Vinci se povestește cum, tânăr fiind, și-a propus să desemneze un animal combinat din membrele

1) Ch. Baudelaire, *Variétés critiques*, I La peinture romantique (ed. Crès), pag. 69.

animalelor celor mai felurite din natură — *membra dissecta*, — dar care prin toată economia organelor lui să dea impresia că poate trăi, că ar fi posibil în natură. Ceeace Leonardo da Vinci își propunea în aceste împrejurări să desemneze, nu era vreuna din realizările naturii, căci un animal ca acela închipuit de el nu exista nicăiri, ci numai procedeul naturii, felul său de a se comporta. Elevi ai naturii, noi putem fi în același fel discipoli ai măștrilor, silindu-ne să descifrăm în operele lor legile artei eterne.

Față de toate acestea se poate prevedea obiecția că principiile marelui creații artistice se lămuresc pentru elevul școlii de arte-frumoase în atelierul în care lucrează sub conducerea unor măștri încercați. Cursurile practice ale școlii de arte-frumoase n'ar avea alt scop decât acesta și întrebarea care răsare în mod firesc este aceea relativă la utilitatea dublării învățământului practic al desemnului, picturii, sculpturii, decorației și gravurii cu învățământul teoretic al esteticii. Studiile practice din atelier au însă în realitate scopul de a trezi în elev, pe de o parte darul observației artistice, pe de alta toate acele deprinderi active care alcătuiesc laolaltă educația tehnică a artistului. Profesorul de pictură și sculptură poate și efectiv el lămurește elevilor săi și acele principii teoretice pe care le-a extras singur din meditația asupra marelui arte a trecutului și asupra propriei sale practice artistice. Scopul principal al învățământului său rămâne însă înarmarea ochiului care observă și a mâinii care execută, cu deprinderi folositoare, apoi coordonarea dintre aceste întreprinderi, într'un cuvânt tot ceeace se numește tehnică. Rădăcinile tehnicii stau însă în-

fipite în teorie. Observația valorează pentru toate tehnicile. Tehnica inginerească de pildă se întemeiază pe fizică. Tehnica medicală se sprijină pe biologie și fiziologie. Tehnica pedagogică dezvoltă câștigurile psihologiei diferențiale a copilului. Tot astfel tehnica artistică ar trebui să folosească principiile estetice.

Nu dorim însă să întemeiem în felul acesta utilitatea studiului estetice în școala de arte-frumoase, căci paralelismul pe care ne-am prefăcut a-l admite între tehnica artei și celelalte tehnice invocate s'ar putea observa că nu este perfect. Pentru a rezuma ceea ce gândește în această privință, vom spune că pe când în celelalte tehnice cunoștința precedă practica, în tehnica artistică ea îi urmează. Iată de pildă exemplul antisepsiei. Considerată ca un capitol al tehnicii medicale, antisepsia n'a putut apărea decât după ce Pasteur a ajuns la rezultatele sale teoretice în legătură cu acei agenți patogeni care sunt microbii. Tot astfel Morse n'a putut inventa tehnica telegrafică, decât după ce s'au stabilit principiile electricității. În toate aceste împrejurări cunoștința teoretică anticipează practica tehnică. Nu tot astfel se întâmplă lucrurile în cazul tehnicii artistice, căci Michelangelo a putut sculpta statuia lui Moise înainte ca Immanuel Kant să determine principiile estetice moderne. Cunoștința este posterioară practicei în artă. Imprejurarea este adevărată chiar pentru acei mari artiști pe care îi citam la începutul acestei prelegeri, un Alberti, un Dürer, un Leonardo da Vinci, care se dublau printr'un teoretician al artei, numai după ce lăsaseră în urma lor un șir numeros de opere, a căror raționalitate implicită și ascunsă le plăcea acum s'o extragă și s'o

expună în limbagiul propriu al rațiunii, adică în judecăți abstracte și în norme generale. Dacă este însă așa, dacă teoria urmează practicei și n'o conduce, de ce ne-am mai ocupa cu studiul teoriei estetice ? Știu de sigur că sunt unii artiști care gândesc astfel și care vor privi întreprinderea pe care o începem astăzi cu un scepticism pe care nu l-ar putea tempera decât considerația că marii lor înaintași, despre care a fost vorba mai sus, deveniau teoreticieni ai artei, nu numai pentru plăcerea desinteresată a cunoștinței, dar și cu scopul de a transmite generațiilor noi anumite precepte utile. Gândul acesta, răsărit în mintea unora dintre cei mai de seamă artiști ai clasicismului, s'ar găsi așa dar în contradicție cu tot ceea ce s'a spus despre anterioritatea în artă a practicei asupra cunoștinței. Până a încerca însă să resolvăm această contradicție, este necesar să relevăm un alt motiv posibil de scepticism față de studiul esteticei în școala de arte-frumoase.

Se spune anume despre cunoștință, nu numai că urmează practicei artistice, dar că o îngreunează atunci când se asociază cu ea. Deprinderile tehnice sunt în adevăr asociații de mișcări, care funcționează cu atât mai bine, cu cât sunt întovărășite de o conștiință mai slabă. N'ar exista prin urmare un mijloc mai bun de a distruge abilitatea practică într'un artist, decât problematizându-l, făcându-l spectatorul conștient și interpretul cu multă știință al propriilor sale mișcări. Copilul când începe să meargă, însoțește cu conștiință deplină fiecare dintre pașii săi, pentru că mersul său este în această epocă dibuitor. Siguranța mersului el o dobândește numai atunci când asociază

dintre mișcările respective, mulțumită deseori lor repetiții, a ajuns să descindă în rândul habitudinilor inconștiente. Locuitorul apartamentului care de douăzeci de ani urcă scara etajului, o poate face și în întuneric și în cea mai mare pripă, fiindcă o face fără nici o conștiință. Același ins pus să urce pe întuneric o scară necunoscută, o va face însă cu greutate, conștient cum este de fiecare pas pe care îl execută. Astfel de habititudini inconștiente s'ar asocia și în ceea ce se numește tehnica artistică și reflecția teoretică asupra ei n'ar putea decât s'o facă mai nesigură și în cele din urmă s'o anuleze.

Anterioritatea practicei asupra cunoștinței și caracterul habitual al abilității tehnice sunt cele două motive care se invocă de obicei pentru a coborî valoarea studiilor teoretice în educația ucenicului artelor. Adeseori auzim recomandându-se acestuia multă muncă în atelier, exercițiu îndelung, mai bine decât reflecție și știință teoretică. Un astfel de sfat este însă bun numai prin partea lui pozitivă, nu și prin interdicția lui. Multă muncă în atelier este desigur recomandabilă, căci un artist de seamă trebuie să fie și un meșter bun. Viziunea originală trebuie să găsească la dispoziția ei o mână pregătită, o avere solid agonisită de deprinderi precise. Educația artistului nu se poate însă sfârși cu achiziția unor habititudini inconștiente. Un astfel de principiu, dacă ar fi admis până la ultima lui consecință, ar face din elevul încredințat îngrijirilor moaste un simplu utilizator fără personalitate a unor formule poncife, un palid copist de modele, sclavul unui dogmatism artistic fără orizont, care și-ar închipui că nu se poate lucra altfel

decât în modul în care habitudinele s'au fixat în înconștientul său. Cunoștințele teoretice sunt deci interesante mai întâiu pentru că îndulcind dogmatismul artistic al atelierului, prin însăși lărgimea perspectivei intelectuale pe care o deschid minții, creiază posibilități noi de inițiativă și originalitate. În al doilea rând, principiile teoretice în care abilitățile tehnice se reflectă și își dobândesc motivarea lor, trebuiesc să fie apropiate și pe cale intelectuală, căci numai astfel ele pot fi folosite nu numai în litera, dar și în spiritul lor. A te desvolta, în sensul unui anumit artisanat, în atelierul unui maestru de seamă, înseamnă a rămâne elevul și imitatorul lui, chiar atunci când ar trebui să devii un artist original. A culege însă din gura maestrului și acea avuție de principii în care el își rezumă și sistematizează experiența sa, înseamnă a putea rămâne elevul său, chiar atunci când nu-l mai imiți, pentru că din învățământul său ți-a rămas nu ceeace aparține individualității limitate a artistului, ci artei eterne care se exprimă printrânsul. Știm cu toții câtă influență au profesorii asupra elevilor lui, cum entuziasmul sufletului adolescent recunoaște în maestru modelul unic și incomparabil. Profesorul trebuie să răspundă însă acestei efuziuni cu o dragoste pentru elev care știe să se jertfească. El trebuie să-l ajute transmitându-i nu numai propria sa știință teoretică, dar și experiența principială prin care tehnica se înlădiază și știe să se adapteze unor scopuri felurite și originale. În realitate, profesorii școlii noastre risipesc această experiență principială în fiecare oră de atelier și dacă ei au înțeles să-și asocieze un coleg pentru estetică, au făcut-o numai din dorința de a

creia un nou organ de coordonare a învățământului artistic care se oferă în această școală.

Aceste puțin considerații pot servi deocamdată ca o întemeiere a studiului esteticei în școala de arte-frumoase. Care va fi însă spiritul în care se va desvolta acest studiu, este o problemă care trebuie lămurită separat și pe care n'o putem atinge acum de cât în treacăt. Tot ce s'a spus până acum arată așa dar că înțelegem studiul esteticei în această școală într'o strânsă legătură cu învățământul practic care se predă aci. Estetica va fi deci în această sală de cursuri contrapartea teoretică a muncii efectuate în ateliere. De aci rezultă o dozare felurită în importanță și preponderanță a feluritelor probleme care întregesc studiul esteticei. Acest studiu se despică pentru noi în trei mari întrebări relative respectiv la creația artistică, sentimentul estetic și opera de artă. Cea dintâiu vrea să-și lămurească procesele imaginației creatoare, precum și condițiile ei individuale și sociale; cea de-a doua se întreabă cu privire la natura sentimentelor care se desvoltă în noi la contactul cu frumusețea naturii și artei; cea de-a treia vrea să știe încă care este forma internă și externă a artei, ce modalitate nouă de organizare a materiei reprezintă ea, ce procedee tipice întrebuințează, câte feluri caracteristice de structură se pot recunoaște dealungul evoluției artelor și toate acestea în legătură cu fiecare artă în parte. Acest din urmă capitol s'a desvoltat cu deosebită intensitate în cercetarea contemporană, asumându-și meritul de a fi adevăra'a estetică *obiectivă* (ca în teoria fenomenologilor), și reclamând o autonomie, față de vechea estetică filo-

sofică, psihologică și sociologică¹⁾). Acest capitol va fi și acela pe care îl vom dezvolta cu deosebire, preocupăți cum vom fi de a prinde și sistematiza răsunsetul practicei artistice, deși nu le vom neglija nici pe celelalte.



Îndoitul obiect al cursurilor care încep astăzi, ar cere ca după ce ne-am silit să arătăm care poate fi rostul esteticei în programul de studii al acestei școli, să repetăm argumentarea și în favoarea pedagogiei. De ce viitorul profesor de caligrafie și desen trebuie să aibă o preparație pedagogică, ni se pare a fi însă o întrebare cu un răspuns atât de evident, încât o putem neglija deocamdată în avantajul întrebării relative la scopul pe care învățământul desenului trebuie să-l urmărească în școala secundară. Vom ști mai bine care trebuie să fie spiritul învățământului pedagogic de-acum, lămurindu-ne care sunt țintele către care se va îndrepta profesorul de desen de mâine. Acestei întrebări vrem să-i consacram restul timpului care ne-a mai rămas.

Învățământul desenului s'a bucurat în trecut de puțină prețuire. Rânduit printre „dexterități”, după cum specialistul lui era trecut printre „maestri”, învățământul desenului era considerat mai mult ca un adaos ornamental la fondul serios al lucrurilor, care se preda la alte obiecte și de către alți profesori. Ideia că peste pregătirea intelectului și înzestrarea lui cu o

1) Asupra acestor probleme vd. în volumul de față, studiul „Autonomizarea Esteticei”.

seamă de cunoștințe, posesiunea unor talente agreabile, deși superficiale, completează și împodobește individualitatea omenească, a introdus studiul artelor în educația generală a ambelor sexe, încă din epocile cele mai vechi ale civilizației noastre. Academiiile cavalierești din evul-mediu și organizațiile școlare pe care, în același timp, unele mănăstiri le cuprindeau în vederea tinerelor domnișoare din familiile nobile, prevedeau, dacă nu exercitarea în artele plastice, studiul destul de dezvoltat al muzicii și versificației. Învățământul *decorativ* precumpănea de altfel în aceste instituții, lăsând în umbră pe cel care putea fi socotit util și ideea lui poate fi urmărită până în ziua de azi în acele vagi institute pentru fete, cum unele ordine călugărești organizează încă și unde pe lângă propunerea unui program restrâns de cunoștințe științifice, scopul de căpetenie rămâne cultivarea acelor talente plăcute care stau atât de bine grației feminine. În ce moment studiul artelor plastice s'a introdus în planul acestui învățământ decorativ nu putem preciza. Renașterea pare a-l fi introdus până la un punct, deoarece perfectului gentilom și desăvârșitei doamne de societate li se cereau nu numai un anumit grad de virtuozitate în muzică, după cum lucrul era curent încă din evul-mediu, dar și gust și oarecare dibăcie în artele plastice. B. Castiglione în renumitul tratat „Il Cortegiano” are un pasagiu caracteristic în această privință. În veacul al XVII-lea învățământul desemnului era în tot cazul introdus, pentru că filosoful englez John Locke trebuie să se fi inspirat din realitățile tim-

pului, când îl prevede în lucrarea sa de pedagogie, care apare în 1693.

Pentru John Locke, desemnul nu poate avea un alt scop în educație decât să pună la dispoziția copilului un mijloc nou de fixare și comunicare a ideilor, deosebit de scriere și mai perfect decât ea. „Câte clădiri, scrie Locke, nu poate vedea omul, câte mașini și câte feluri de îmbrăcăminte nu poate vedea călătorind, pe care și le pot reprezenta și cei ce nu le-au văzut în natură, când sunt îndemânatec desemnate; pe când dacă le descriem numai cu vorba, ușor se poate întâmpla că nu ne putem face nici o reprezentare a lor, chiar de ne-ar fi descrise cu cea mai amănunțită exactitate sau în cazul cel mai bun ni le reprezentăm defectuos”. Cu toate acestea, desemnul rămâne pentru Locke un obiect de învățământ de o importanță secundară, căci el cunoaște și „alte studii mai de însemnătate”. De altfel talentul decide dacă un școlar trebuie sau nu să se îndeletnicească cu acest studiu, căci dacă talentul îi lipsește „mai bine e să-l lași cu totul în pace, decât să-l chinuești degeaba cu desemnul”¹⁾.

John Locke are meritul de a fi subliniat printre cei dintâi, într-o lucrare de pedagogie, importanța desemnului printre materiile de studii. La adevărata conștiință a însemnătății lui moderne, desemnul ajunge însă mai târziu și anume odată cu J. J. Rousseau. Autorul lui „Emile” este cel dintâi care observă ce rost poate avea studiul desemnului pentru cultivarea simțului de observație și pentru dexteritatea manuală.

1) John Locke, Câteva idei asupra educațiunii (trad. G. Coșbuc), vol. II, pag. 41 urm.

Intr'acestea ceea ce este demn de reținut e faptul că Rousseau nu acordă niciun rol desemnului în educația estetică. „Copiii, scrie Rousseau, sunt mari imitatori și încearcă să desemneze totul : aș vrea ca al meu să cultive această artă, nu în vederea artei propriu zise, dar pentru a-și face ochiul just și mâna flexibilă”¹⁾.

Cu această semnificație, dar și cu aceste lipsuri, învățământul desemnului este primit în toată doctrina pedagogică a timpului. Patru ani după ce apare lucrarea lui Rousseau, pictorul francez Bachelier preconizează studiul desemnului ca un punct de plecare în educația profesională. În acest scop el deschide la 10 Septembrie 1766 o școală gratuită de desen, pe care o inaugurează cu un „Discours sur l'utilité des écoles élémentaires en faveur des arts mécaniques”, adeseori citat. Pentru Bachelier, desenul nu numai că promovează abilitatea tehnică, dar este direct întrebuințabil în industria stofelor și a porțelanului, în arta cizelatului și în tapițerie și o națiune care ar ști să desvolte studiul desemnului ar spori valoarea ei economică. Ceea ce Bachelier dorea așa dar era un învățământ practic, organizat în jurul desemnului, căci școala pe care o întemeiază cuprinde și alte obiecte de învățământ, din categoria acelor pe care le numim astăzi „reale”.

Desvoltând deci principiul lui Rousseau, Bachelier ajunge să răstrângă valoarea studiului desemnului în cercul educației profesionale. Era aci o consecință a omisiunii lui Rousseau, care nu subliniasse ce impor-

1) J.-J. Rousseau, *Emile ou de l'Education*, livre II, pg. 147 (ed. Garnier).

tanță poate avea desemnul și pentru scopurile mai generale ale educației estetice. Trebuie deci să considerăm ca un progres intervenția lui Pestalozzi care pune din nou accentul pe valoarea general-educativă a desemnului, ca unul care poate înzestra ochiul și mâna până la punctul în care nu numai formele lucrurilor ne devin mai de aproape cunoscute, dar în care pot prinde și reda obiectele naturii într'un fel artistic.

Doctrina clasică a stabilit așa dar încă de-acum o sută de ani principalele obiective către care trebuie să se îndrepte studiul desemnului într'o școală de cultură generală, cum este aceea secundară. Dar cu toate că în acest interval curentele activiste au atras atenția asupra contribuției pe care desemnul o poate aduce în educația observației și a motricității și cu toate că idealul integralist al pedagogiei moderne s'a rostit asupra locului pe care educația estetică trebuie să-l ocupe printre feluritele ținte ale învățământului, desemnul continuă să ocupe în școala secundară o situație minoră. Se poate spune în adevăr că valoarea educativă a desemnului a fost mai mult recunoscută teoretic, decât ratificată în practică și că în ciuda atâtor afirmații principiale ale trecutului s'a strecurat până în ziua de azi vechea înțelegere despre învățământul desemnului ca un mijloc capabil de a desvolta unele talente agreabile. Aceste reminiscențe nu trebuiesc fi rește căutate în programele analitice în vigoare, cu toate lipsurile pe care uneori suntem nevoiți să le recunoaștem în ele, cât în prețuirea care se acordă studiului despre care ne ocupăm, în locul care i se rezervă în complexul didactic și uneori în felul învechit și ru-

ținar în care este predat, chiar în ciuda bunelor intenții ale programei analitice.

Pentru a-l scoate din această condiție ingrată, metodologia desenului ar trebui să stabilească principiul că el alcătuiește obiectul unui studiu *coordonator*. Desenul nu trebuie să rămână un studiu izolat, circumscris în singura oră săptămânală pe care programa analitică i-o rezervă dealungul celor șapte ani ai liceului. Foloasele pe care el trebuie să le aducă se confundă cu țintele însași pe care, în concepția activistă, școala secundară trebuie să le procure ucenicului ei. Căci dacă este adevărat că această școală trebuie să ofere, nu cunoștințe verbale, ci cunoștințe reale, cunoștințe despre lucruri, atunci cum pot fi mai bine dobândite acestea, decât pe calea desenului. Desenul de pe natură prezintă marele avantaj de a fixa mai bine imagina lucrurilor, prin însași atenția cu care te silește să le examinezi. Dar desenul îți apropie lucrul nu numai ca imagine vizuală, dar și ca imagine motrice și aceasta din urmă perfectează și adâncește cunoștința noastră despre lucruri, căci fără îndoială că *știm* mai bine ceea ce putem *face*. La aceste câștiguri în ordinea cunoștințelor se adaugă unele, nu mai puțin importante, în ordinea aptitudinilor. Desenul sporește darul observației și înzestrează spiritul cu acele reprezentări motrice, din substanța cărora este făcută orice *faptă*, oricât de originală și oricât de mare¹⁾. Dacă vrem deci să educăm în școlile noastre o ființă stăpână peste numeroase cunoștințe reale, capabilă să

1) Asupra rolului reprezentărilor motrice în formarea caracterului activ, vd. C. Rădulescu-Motru, Puterea sufletească.

observe natura, plină de inițiativă și de îndemânare, învățământul desenului ne poate aduce cele mai mari servicii. Astfel de scopuri și le propune însă cele mai multe dintre obiectele învățământului nostru și desenul trebuie să fie pus în legătură cu fiecare din acestea, pentru a le secunda și pentru a le coordona într'un sistem de școală activă. O reformă a programei analitice ar trebui așa dar să prevadă legătura dintre desen și alte materii, cum sunt științele naturale, științele fizico-chimice, matematica, geografia, etc., în serviciul cărora ar trebui să se pună o parte din timpul consacrat desenului, cu viziunea clară a școlii general care este astfel urmărit.

Învățământul desenului nu trebuie să servească însă numai unor scopuri general-educative, dar și scopurilor mai speciale ale educației estetice. Aci întâmpinăm însă punctul nevralgic al pedagogiei desenului în școala noastră secundară, așa cum aceasta se răsfrânge chiar în programa analitică. Dacă răsfoim în adevăr paginile consacrate desenului în această publicație, finalitatea estetică a acestui obiect pare a fi trecută pe un plan secundar. „Scopul desenului, scrie în adevăr programa analitică, este de a obișnui ochiul elevului să vadă formele din natură, statice sau în mișcare și să le poată reda, prin mijloace convenționale, desen sau culoare în proporțiunea și valoarea lor”. Solicitarea darului de observație pare a fi deci principalul scop al desenului în școala secundară. Peste această considerație, programa analitică nu mai poate adăuga decât vechia idee, apărută altă dată unui John Locke, că desenul merită a fi studiat ca unul din mijloacele cele mai bune de a fixa și

transmite cunoștințe. „Desvoltându-se în mod metodic acest principiu, scrie mai departe programa analitică, prin observarea continuă a formelor concrete, elevul trebuie să dobândească, în chip firesc și fără oboseală, puțința de a reprezenta cu ușurință imagini văzute sau închipuite și care constituiesc un adevărat limbaj universal și priceput de toată lumea, mai lesnicios de cât scrisul și cititul”.

Desemnului *artistic*, programa analitică ar vrea așa dar să-i substitue desemnul *util*, și acestui principiu îi corespunde indicația programatică, potrivit căreia copiii sunt puși la exerciții de desemn de pe natură, chiar din al treilea trimestru al primei clase. Iată însă o indicație care poate trezi obiecții, dacă ne gândim că structura artistică a copilului nu este naturalistă, că pe el nu-l interesează niciodată imitația naturii și că nu putem spera a-l câștiga vreodată pentru desemn, îndrumându-l pe aceste căi. Dar programa analitică, vorbind odată despre structura artistică a copilului, socotește că ea ar fi tocmai naturalistă, când scrie : „Ajungerea acestui scop nu trebuie de loc să se facă prin mijloace aride, prin exerciții obositoare, prin căutarea de precizuni, de linii și proporții, mai ales la începutul studiului trebuie să se tragă profit în primul rând din însăși priceperea instinctivă a elevului, care adesea, în chip surprinzător, așterne pe o bucată de hârtie imagini în care se recunoaște ușor obiectul din natură imprimat în amintirea lui”. Iată în adevăr afirmația cea mai îndoelnică a programei analitice! Vom avea adeseori prilejul în prelegerile pe care le începem astăzi să arătăm care este structura artistică a copilului și prin urmare car trebuiesc să fie principiile

metodicei desemnului în primii ani ai școalei secundare. Vom spune atunci despre copil că el nu desemnează niciodată imagini în care am fi îndreptățiți să recunoaștem copia unui model. Copilul nu desemnează nici odată lucrurile, ci ideia lui despre lucruri. Artă copilului este *ideoplastică*, pentru a întrebuința o expresie a lui Verworn ¹⁾. Copilul știe de pildă, atunci când desemnează un personaj uman oarecare, că sub guler se găsește gâtul omului. El va desemnat deci atât gulerul, cât și liniile gâtului, care în realitate nu se zăresc, obținând astfel o adevărată imagine Röntgen. Dar copilul nu va desemna numai ceea ce știe despre lucruri, dar și ceea ce *simte* în legătură cu ele. Copilul este desemnatorul sentimentului său. Proporțiile aparențelor reale vor fi astfel prelucrate în redarea sa artistică, după indicația sentimentelor pe care ele i le-au sugerat. În transcrierea sa artistică, vom vedea deci cum pintenii ofițerului pe care îl desemnează vor fi făuriți mai mari decât restul siluetei, pentru că acest detaliu strălucitor și sonor, a vorbit mai puternic imaginației sale și a trezit un sentiment mai viu în sufletul său. Grație acestei colorii afective a inspirației sale, se înțelege de ce copilul este atât de des un artist fantastic, de ce în plăsmuirile sale apar cu atâta frecvență scene din basme, din legendele sfinte și chiar din propriile sale visuri, pe care uneori le fixează în linii și colorii, îndată după trezire.

Caracterul ideoplastic, imaginativ și afectiv al artei infantile, ne arată ce trebuie să rămână ea în școală, dacă vrem să-l câștigăm pe copil. Nu așa dar desemn

1) Verworn, *Ideoplastische Kunst*.

de pe natură, nici desen din memorie, cum îngăduie uneori programa analitică, ci desen din imaginație, trebuie să prevedem pentru primele clase ale școlii secundare. Numai conformându-ne normelor structurii artistice a copilului, vom putea desvolta în el însușirile de imaginație și de spontaneitate. Numai în felul acesta copilul, pe care îl creștem deobicei într'un sens exclusiv intelectual, va dobândi și aceea fecunditate a imaginației și ușurință a expresiei sugestive, care restabilește în om integritatea naturii sale. Desemnând astfel pentru propria plăcere de a-și exercita imaginația, copilul se va înzestra însă cu o sumă de reprezentări motrice, pe care le va întrebuința cu folos atunci când va trece la desenul de pe natură, în vederea cultivării mai serioase a simțului de observație și a cunoștinții reale a lucrurilor. Ceeace copilul a câștigat așa dar din practica desenului cu o finalitate pur estetică, va folosi apoi desenului exercitat în sensul educației generale active.

Aceste două scopuri, trebuesc avute deopotrivă în vedere, pentruca din urmărirea lor sistematică să restituim studiului desenului în școala secundară, semnificația și însemnătatea ce i se cuvin.

TABLA DE MATERII

	<u>Pag.</u>
PREFAȚĂ — — — — —	5
I. ETERNITATEA ȘI VREMELNICIA	
ARTEI — — — — —	7
II. EMOȚIE ȘI CREAȚIE ARTISTICĂ —	25
III. TIP ȘI NORMĂ IN ESTETICĂ — — —	36
IV. PERSONALITATEA ARTISTULUI —	52
V. ARTA ȘI JOFUL — — — — —	62
VI. PSIHANALIZA ȘI TEORIA ARTEI —	87
VII. IDEI NOUI DESPRE SENTIMENTUL	
ESTETIC — — — — —	104
VIII. AUTONOMIZAREA ESTETICEI — —	121
IX. IDEILE ESTETICE ALE LUI TITU	
MAIORESCU — — — — —	157
X. ARTA ȘI ȘCOALA — — — — —	178

Lei 100